УДК 7.072 Doi 10.31773/2078-1768-2024-66-214-220

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ КАЗАХОВ СИНЬЦЗЯНЯ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ И ДЕКОРИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ¹

Чжан Сюй, аспирант, кафедра культурологии и дизайна, Алтайский государственный университет (г. Барнаул, РФ). E-mail: alla leo@mail.ru

Усанова Алла Леонидовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры культурологии и дизайна, Алтайский государственный университет (г. Барнаул, РФ). E-mail: alla leo@mail.ru

Будкеев Сергей Михайлович, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусств, Алтайский государственный университет (г. Барнаул, РФ). E-mail: lwlm@yandex.ru

Уникальной особенностью Синьцзяня, одного из крупнейших регионов Китая является этническое и национальное многообразие. Тема сохранения и интеграции культурных, художественных традиций отдельных народов в условиях длительной межкультурной коммуникации представляется нам актуальной в исследованиях современных культурологов. социологов и историков искусства. Наряду с монголами, киргизами, таджиками и другими народами, населяющими Синьцзянь с древнейших времен, казахи являются крупной этнической группой с самобытной художественной культурой. Важной частью современной культуры региона являются выступления казахских национальных музыкальных коллективов, оркестров народных инструментов, в том числе мастеров игры на домбре.

Домбра – вид струнных щипковых инструментов, получивших широкое распространение в традиционной музыкальной культуре многих кочевых народов Центральной Азии: башкирская и узбекская думбыра (думбрак) и т. д.

В статье анализируются особенности сохранения и трансформации формообразования, приемов художественного оформления казахской домбры в условиях современной многонациональной культуры Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая.

Источниковую базу исследования составляет группа современных народных инструментов на территории Или-Казахского и Алтайского округов Синьцзяня. Период полевых исследований ограничен 2020—2023 годами.

В ходе исследования описываются и систематизируются типы современной казахской домбры, определяются смысловые коннотации орнаментики музыкальных инструментов.

Ключевые слова: Синьцзянь, казахская домбра, традиционная культура, орнамент.

PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF ARTISTIC TRADITIONS OF THE KAZAKHS OF XINJIANG IN THE SHAPING AND DECORATION OF NATIONAL MUSICAL INSTRUMENTS²

Zhang Xu, Postgraduate, Department of Culturology and Design, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: alla_leo@mail.ru

Usanova Alla Leonidovna, Dr of Art History, Professor of Department of Culturology and Design, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: alla leo@mail.ru

Budkeev Sergey Mikhaylovich, Dr of Art History, Professor of Department of Arts, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: lwlm@yandex.ru

¹ Статья подготовлена при поддержке Китайского национального фонда обучения за рубежом.

² This article was prepared with the support of the China National Foundation for Study Abroad.

A unique feature of Xinjiang, one of the largest regions of China, is its ethnic and national diversity. The topic of preserving and integrating the cultural and artistic traditions of individual peoples in the conditions of long-term intercultural communication seems to us relevant in the research of modern cultural scientists. sociologists and art historians. Along with the Mongols, Kyrgyz, Tajiks and other peoples who have inhabited Xinjiang since ancient times, the Kazakhs are a large ethnic group with a distinctive artistic culture. An important part of the modern culture of the region is the performance of Kazakh national musical groups, folk instrument orchestras, including masters of playing the dombra.

Dombra is a type of stringed plucked instruments that are widely used in the traditional musical culture of many nomadic peoples of Central Asia: Bashkir and Uzbek dumbyra (dumbrak), etc.

The article analyzes the features of the preservation and transformation of the formation and artistic design of the Kazakh dombra in the conditions of the modern multinational culture of the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China. The source base for the study is a group of modern folk instruments in the Ili-Kazakh and Altai districts of Xinjiang. The period of field research is limited to 2020-2023.

In the course of the study, the types of modern Kazakh dombra are described and systematized, and the semantic connotations of the ornamentation of musical instruments are determined.

Keywords: Xinjiang, Kazakh dombra, traditional culture, ornament.

Введение

Важным аспектом этнокультурных исследований является изучение традиционного народного искусства, устного, песенного фольклора и музыкальной культуры. По выражению видного исследователя музыкального фольклора И. Мациевского, «...народная инструментальная музыка, будучи специфической формой отражения быта, истории, мировоззрения и художественных импульсов народа, усилиями многих поколений на протяжении веков сформировалась в самобытное эстетическое явление» [2, с. 55]. На наш взгляд, особый интерес представляет изучение того, как сохраняются и трансформируются традиционные явления народного искусства на территориях с многонациональным населением, каковым, безусловно, является Синьцзянь-Уйгурский автономный округ Китая. В настоящее время наряду с китайцами, уйгурами, дунганами и другими народами значительную часть населения округа составляют казахи [5]. Весомым аргументом в выборе настоящей темы является тот факт, что струнные щипковые инструменты в той или иной форме являются традиционными для многих народов Центральной, Средней Азии и Востока. Еще в середине XX века исследователь казахской домбровой музыки А. Алексеев писал о том, что «инструменты, сходные с домброй, встречаются у многих народов Азии – китайцев, индийцев, монголов и т. д.» [1, с. 54].

В силу распространенности и родственности струнных щипковых музыкальных инструментов в традиционных культурах многих народов существует множество названий и транскрипций: думбыра, думбрак домбра, dombura, dombula или dongbula и т. д. Так, в ряде статей китайских научных журналов при переводе на русский язык часто встречается название «домбула» или «донбула». Однако поскольку наше исследование носит практический, искусствоведческий характер, а именно - изучение музыкального инструмента как предмета материальной культуры и декоративно-прикладного искусства, то предваряя терминологические и смысловые разночтения, целесообразно определиться с обозначением предмета исследования - «казахская домбра».

Цель статьи – выявить особенности формообразования и декорирования современной казахской домбры в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая.

Научная новизна исследования обусловлена малой изученностью традиционной культуры народов Синьцзяня в условиях тесной межкультурной коммуникации и введением в научный оборот уникальных предметов материальной культуры казахов Синьцзяня.

Основная часть

В статьях отечественных и китайских ученых особое внимание уделяется уникальности историко-этнографического и историко-географического положения Синьцзяня. Художественная культура этого региона самобытна и не похожа на культуру других китайских областей. Отчасти в силу того, что исторически Синьцзянь располагался на Шелковом пути, а его культура обогащалась яркими региональными и национальными особенностями [4]. Та же особенность отмечается в работе Р. Моквитиной: «Исторически культура Синьцзяна отличается от культур других регионов Китая, центральной части страны. С древности здесь соединились китайская, монгольская, тюркская и другие культурные традиции. Разнообразие культур – поистине уникальная черта этого края. Изумительный национальный колорит Синьцзяна выражается в предметах материальной и духовной культуры, живописи, народно-прикладном искусстве, музыке и театре» [3].

В публикациях современных исследователей народного искусства страны актуализируются проблемы изучения национальной культуры и искусства этнических групп, населяющих современный Китай, в том числе казахского народа, компактно проживающего в северной части Синьцзянь-Уйгурского автономного округа.

В коллективном монографическом труде, посвященном истории китайской музыкальной культуры, в главе «Музыкальные инструменты национальных меньшинств Китая», большое внимание уделяется истории домбулы (казахской домбры), приводится ряд легенд о происхождении инструмента. Описываются технология изготовления, формообразования, особенности звучания и декорирования инструмента с III века н. э. до наших дней [8, с. 143]. В ходе полевых исследований на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного округа, изучения и анализа форм, орнаментики традиционного музыкального инструмента - казахской домбры - выявлены две основные формы музыкального инструмента: абайдомбра (абайдомбула) и жамбулдомбра (жамбулдомбула) (см. Приложение, рис. 1, 2).

Абайдомбра названа в честь Абая Кунанбаева, известного казахского поэта, писателя,

общественного деятеля, просветителя середины XIX века и основателя казахской письменной литературы и литературного языка. По некоторым данным, абайдомбра имеет треугольную форму, однако на территории Синьцзяня инструмент подобной формы не получил распространение. В округе Буркин был обнаружен образец, по ряду критериев отнесенный к данному типу. Корпус инструмента имеет форму лопаты, плоскую спинку, длинный гриф с 19 ладами и две струны. Корпус выполнен из цельного дерева с наклеенной на него сосновой панелью с треугольным звуковым отверстием. В интервью владелец инструмента сообщил, что домбра была приобретена в Казахстане, где идентифицировалась как абайдомбра. Подобная форма инструмента, именуемая как «акэндомбула», описывается в труде «История китайских музыкальных инструментов» и статье Цзянь Цихуа [8, с. 151]. Консультации с профессиональными музыкантами и мастерами, преподавателями музыкального отделения Илийского педагогического университета позволяют сформулировать вывод о том, что данный тип домбры – «абайдомбра» – редкой формы, не получившей распространение у казахов Синьцзяня.

Второй тип инструмента — жамбулдомбра, получившая название в честь казахского поэта-акына конца XIX — начала XX века Джамбула. Он наиболее популярен в современной музыкальной среде. Жамбулдомбра имеет ковшеобразную форму с выгнутой спинкой и задней панелью из семи деревянных планок; гриф с двумя струнами и 19 ладами заканчивается плоской головкой. В целом каплевидная пластика инструмента напоминает старинные итальянские лютневые формы.

Наряду с традиционными формами казахской домбры для тембрового обогащения в музыкальных коллективах и народных оркестрах на их основе используются модифицированные инструменты. Например, басовые домбры, контрабас-домбра, по форме корпуса соотносящиеся с традиционными типами жамбулдомбры и абайдомбры (см. Приложение, рис. 3, 4, 5), а также трехструнная домра с круглой формой резонатора с более коротким грифом, предназначенная для исполнения солирующих партий (см. Приложение, рис. 6, 7).

Просветительская деятельность в области традиционной музыкальной культуры обусловила всплеск интереса к обучению детей игре на национальном инструменте. Для удовлетворения потребностей детских музыкальных школ производителями музыкальных инструментов разработаны домбры для разных возрастных групп (см. Приложение, рис. 8).

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время казахская домбра, адаптируясь к потребностям современного общества, из национального достояния трансформировалась в семейство музыкальных инструментов различных форм и функций: от традиционной сольной игры до оркестровых коллективов от 9 до 23 исполнителей. На рисунке (см. Приложение, рис. 9) представлены размеры основных инструментов в масштабном соотношении к росту ребенка (1 метр).

Художественное оформление предметов традиционной национальной культуры, в том числе музыкальных инструментов, является основой народного искусства и отражением мироощущения народа [7, с. 23]. Кочевой образ жизни ранних казахов, гармоничное сосуществование с природой определили устойчивые виды национальной орнаментики и ее смысловые коннотации. Анималистический, растительный и геометрический декор в украшении домбры, выполнялся в виде ручной росписи и технике декоративной резьбы.

Анималистический орнамент в декорировании домбры

Животные являются неотъемлемой частью кочевой жизни; с образами животных связано немало легенд и мифов казахского народа. Символическое изображение силы и мощи крупного животного (быка, оленя, барана) в форме рога. Лебедь — символ удачи и красоты (см. Приложение, рис. 10, 11).

Растительный орнамент в декорировании домбры

В традиционном казахском орнаменте растительные мотивы являются результатом синтеза мифологического сознания и внимательного

наблюдения за природными циклами [6, с. 37]. Они воплотились в символическое изображение обновления (весенний орнамент из бутонов цветов), связи времен и поколений (Древо жизни) (см. Приложение, рис. 12, 13).

Стоит отметить, что приведенный орнамент имеет выраженную центрическую композицию. В связи с этим, его сегменты органично украшают верхнюю часть корпуса, акцентируя переход от фасадной панели к грифу.

Геометрический орнамент в декорировании домбры

Казахский геометрический орнамент является одним из ранних видов декора, его основу составляют квадраты, ромбы, круги, треугольники и многоугольники. Наиболее распространенной формой в традиционном орнаменте является треугольная форма как символическое прочтение силуэта жилища, гор и т. д. (см. Приложение, рис. 14).

В результате полевых исследований, стилистического анализа особенностей декорирования казахской домбры на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного округа можно сформулировать вывод о том, что и в условиях фабричного производства завершенный образ казахского национального инструмента придается посредством применения традиционного орнамента. При этом пластическая форма инструмента нередко определяет выбор орнамента, более брутальные формы абайдомбры украшаются геометрическим декором, округлая форма джамбулдомбры органично сочетается с анималистическим и растительным орнаментом. Однако в процессе украшения инструмента современные художники упрощают орнамент, отдавая предпочтение формальной стилизации либо следуя за субъективными пожеланиями заказчика. Например, музыкант народного оркестра из округа Буркин (Синьцзянь) Хаджити Елмекбай рассказал о распространении практики украшения головки грифа кулоном из совиных перьев (символ храбрости и решительности) и росписи панели резонатора традиционной казахской символикой.

Заключение

Казахская культура, искусство многонационального Синьцзяня являются неотъемлемой частью китайской культуры. В этом контексте изучение истории казахского традиционного искусства, музыкальной культуры, обычаев и жизненного уклада одного из древнейших представителей кочевого народа представляется необходимым условием для объективного взгляда на перспективы развития, сосуществования современных национальных культур во всем их многообразии и взаимном обогашении.

Литература

- 1. Алексеев А. Казахская домбровая музыка // Музыкальная культура Казахстана. Алма-Ата, 1955. С. 54–56.
- 2. Мациевский И. Формирование системно-этнографического метода в органологии // Методы изучения фольклора. М., 1983. С. 54–63.
- Моквитина Р. С. Художественная культура СУАР и ее исследования отечественными учеными [Электронный ресурс]. URL: http://rectors.altstu.rU/ru/periodical/archiv/2021/1/articles/5_1.pdf. Doi 10.25712/ASTU.2410-485X.2021.01.035.
- Развитие и прогресс Синьцзяна [Электронный ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2009-12/14.
- 5. Сайт Народного правительства Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая. Этническое распределение [Электронный ресурс]. URL: http://www.xinjiang.gov.cn. 07-09-2021/ 01-03-2023.
- 6. Тан Вэйвэй. Взгляд на степную культуру Шелкового пути: образцы деревянных изделий ручной работы казахов Синьцзяна и культурная интерпретация // Журнал Университета Чанцзи. – 2017 (06); 3.
- 7. Тан Вэйвэй. Художественные характеристики и технологии производства синьцзянь-казахской донбулы // Журнал Университета Чанцзи. 2021(01); 1.
- 8. История китайских музыкальных инструментов. Пекин: Национальности, 2002.

References

- 1. Alekseev A. Kazakhskaya dombrovaya muzyka [Kazakh dombra music]. *Muzykal'naya kul'tura Kazakhstana [Musical culture of Kazakhstan]*. Alma-Ata, 1955, pp. 54-56. (In Russ.).
- 2. Matsiyevskiy I. Formirovanie sistemno-etnograficheskogo metoda v organologii [Formation of a systematic ethnographic method in organology]. *Metody izucheniya fol'klora [Methods for studying folklore]*. Moscow, 1983, pp. 54-63. (In Russ.).
- 3. Mokvitina R.S. Khudozhestvennaya kul'tura SUAR i ee issledovaniya otechestvennymi uchenymi [Artistic culture of the XUAR and its research by domestic scientists]. (In Russ.). Available at: http://rectors.altstu.rU/ru/periodical/archiv/2021/1/articles/5 1.pdf, Doi: 10.25712/ASTU.2410-485X.2021.01.035.
- 4. Razvitie i progress Sin'tszyana [Development and progress of Xinjiang]. (In Russ.). Available at: http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2009-12/14.
- 5. Sayt Narodnogo pravitel'stva Sin'tszyan'-Uygurskogo avtonomnogo rayona Kitaya. Etnicheskoe raspredelenie [Website of the People's Government of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China. Ethnic distribution]. (In Russ.). Available at: http://www.xinjiang.gov.cn. 07-09-2021/01-03-2023.
- 6. Tang Weiwei. Vzglyad na stepnuyu kul'turu Shelkovogo puti: obraztsy derevyannykh izdeliy ruchnoy raboty kazakhov Sin'tszyana i kul'turnaya interpretatsiya [A look at the steppe culture of the Silk Road: samples of wooden handicrafts of Xinjiang Kazakhs and cultural interpretation]. Zhurnal Universiteta Chantszi [Journal of Changji University], 2017 (06); 3. (In Russ.).
- 7. Tang Weiwei. Khudozhestvennyye kharakteristiki i tekhnologii proizvodstva sin'tszyan'-kazakhskoy donbuly [Artistic characteristics and production technologies of Xinjiang-Kazakh donbula]. *Zhurnal Universiteta Chantszi [Journal of Changji University]*, 2021 (01); 1. (In Russ.).
- 8. Istoriya kitayskikh muzykal'nykh instrumentov [History of Chinese musical instruments]. Beijing, Natsional'nosti Publ., 2002. (In Russ.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Абайдомбра

Рисунок 2. Жамбулдомра

Фото Чжан Сюй. Культурный центр округа Или Синьюань. 15.07.2021

Рисунок 3. Бас-домбра

Рисунок 4. Бас-домбра

Рисунок 5. Контрабас-домбра

Рисунок 6. Жамбулдомбра и домра

Рисунок 7. Жамбулдомбра и домра

Фото Чжан Сюй. Фото 3, 4, 5, 6, 7. Городской культурный центр «Алтай» 09.2021; фото 5. Народный оркестр округа Или (Синьцзянь) 10.07.2021

Рисунок 8. Детская домбра в центре

Рисунок 9. Скрипичная домбра (домра), жамбулдомбра, басовая домбра

Фото Чжан Сюй, округ Или (Синьцзян) 21.07.2022

Рисунок 10. Рога животного, орел, сова, лебедь

Рисунок 11. Современные домбры с анималистическим декором

Рисунок 12. Растительный декор на домбрах

Рисунок 13. Современные домбры с растительным декором

14. Абайдомбра с геометрическим орнаментом