УДК 78.07

МРНТИ 17.90.91

Культурное единство через музыку: вклад группы «TURAN»

Жұмабекова Л.Ә.

Казахская национальная академия искусств им. Т.Жургенова

Казахстан, Алматы

laura_zhum@bk.ru

Аннотация. В статье рассматривается творчество этно-фольклорного ансамбля «TURAN». Исследуется роль ансамбля в сохранении и популяризации музыкального наследия тюркских народов, анализируются их исполнительские особенности и вклад в развитие культурного диалога. В исследовании применялись культурологический, этномузыкологический, историко-этнографический и сравнительный методы. Результаты показывают, что ансамбль «TURAN» гармонично сочетает традиции и современность, способствуя сохранению идентичности тюркских народов через обновление музыкального наследия.

Ключевые слова: этно-фольклор, музыкальное наследие, традиция, тюркская культура, горловое пение, национальные инструменты, музыкальные инновации.

Аннотация. Бұл мақалада этно-фольклорлық ансамбль «TURAN»-ның шығармашылығы зерттеледі. Ансамбльдің тюрк халықтарының музыкалық мұрасын сақтау мен жаңғыртудағы рөлі, олардың орындаушылық ерекшеліктері және мәдени мұраны танымал етуге қосқан үлесі талданады. Зерттеу барысында мәдениеттану, этномузыкатану, тарихи-этнографиялық және салыстырмалы әдістер қолданылды. Нәтижесінде «TURAN» ансамблінің дәстүр мен заманауилықты үйлестіре отырып, музыкалық мұраны жаңғырту арқылы тюрк халықтарының бірегейлігін сақтауға үлес қосатыны анықталды.

Кілт сөздер: этно-фольклор, музыкалық мұра, дәстүр, тюрк мәдениеті, горловое пение, ұлттық аспаптар, музыкалық жаңашылдық.

Annotation. This article explores the creative work of the ethno-folklore ensemble "TURAN". It examines the role of the ensemble in preserving and revitalizing the musical heritage of Turkic peoples, their performance features, and their contribution to the popularization of cultural heritage. The research employs cultural, ethnomusicological, historical-ethnographic, and comparative methods. The findings reveal that the "TURAN" ensemble harmoniously combines tradition and modernity, contributing to the preservation of the identity of Turkic peoples through the renewal of musical heritage.

Keywords: ethno-folklore, musical heritage, tradition, Turkic culture, throat singing, national instruments, musical innovation.

Национальное самосознание XX–XXI веков подчеркнуло значимость тюркских корней казахской музыкальной культуры. Это подтверждается словами профессора Р.А.Мамедовой-Сарабской: «История музыки тюркоязычных народов свидетельствует не только о национальной специфике, но и об универсалиях, объединяющих их в единое целое» [1, c.269]. Музыкальный фольклор остаётся ключевым механизмом этнической самоидентификации, поддерживая связь с историческими корнями и укрепляя чувство принадлежности к общему культурному пространству.

Музыка тюркских народов, сохранившая древние интонации и символизм, служит средством самовыражения и культурной дипломатии, продвигая имидж тюркского мира как единого комплекса. Сохранение музыкальных традиций становится особенно актуальным благодаря выявлению сходств в инструментах, стилях и менталитете тюркских народов. В.Сузукей полагает, что элементы устойчивого единства в тюркских культурах, не разрушенного на протяжении столетий, свидетельствуют об единой музыкальной цивилизации, возникшей в период исторической общности древних тюрков в эпоху кочевых империй [2, 366].

Такой подход позволяет сохранять наследие, актуализировать его в современном контексте и представлять как часть глобального культурного богатства. Исследования этномузыковедов, включая работы С.Утегалиевой, Г.Омаровой, В.Сузукей и др., способствуют пониманию и популяризации музыкального наследия тюркских народов, одновременно развивая и дополняя традиции.

Цель исследования: показать, как ансамбль «TURAN» через музыкальное искусство способствует сохранению культурного наследия тюркских народов и формирует пространство для межкультурного диалога.

В ходе исследования творчества ансамбля «TURAN» были использованы различные методы, позволившие всесторонне проанализировать их работу с музыкальным наследием тюркских народов. Культурологический анализ выявил символические, ритуальные и эпические корни их произведений, подчеркивая связь с идентичностью тюркских народов. Этномузыкологический подход изучил музыкальные традиции, инструменты и их взаимодействие с современными интерпретациями.

Компаративный метод подчеркнул общие и уникальные черты культурных традиций, а музыковедческий анализ раскрыл структуру и динамику ладо-интонационного и ритмического развития. Историко-этнографический и интерпретационный методы помогли осмыслить произведения в их культурно-историческом контексте, а семиотический анализ подчеркнул символическую значимость элементов музыки.

Синтез методов раскрыл как аутентичность, так и инновации ансамбля «TURAN», способствующие сохранению и развитию тюркского музыкального наследия.

Этно-фольклорный ансамбль "TURAN" был основан в 2008 году студентами алматинской консерватории им. Курмангазы с целью возрождения духовного наследия в современной интерпретации. Их творчество сочетает звучание древних инструментов с горловым пением и элементами традиционной культуры.

Коллектив из пяти мультиинструменталистов провёл более 3000 концертов в 122 городах мира, став музыкальным брендом тюркского мира. Ансамбль сформировал уникальный стиль в казахской музыкальной культуре и вдохновил появление аналогичных коллективов, таких как «Хассак» и др.

Участники ансамбля, включая Серика Нурмолдаева, Бауыржана Бекмуханбета, Максата Медеубека, Ержигита Алиева и Жанту Дадабаева, являются профессиональными музыкантами с глубоким пониманием фольклора. Максат Медеубек, PhD в области традиционной музыки, исследует типологию музыкальных инструментов тюркских народов.

Деятельность ансамбля охватывает исполнительское искусство, педагогическую и научную работу. Участники преподают в ведущих учебных заведениях Казахстана, участвуют в международных проектах ЮНЕСКО и развивают казахскую музыкальную культуру на мировой сцене.

Синтез профессионализма, научного подхода и уважения к традициям делает "TURAN" уникальным явлением в музыкальной культуре, объединяющим прошлое и настоящее, популяризирующим тюркское наследие.

Ансамбль «TURAN» владеет более чем 30 казахскими национальными инструментами, включая сыбызғы, саз сырнай, жетіген, домбру, кылкобыз, шаңқобыз и асатаяқ. Музыканты восстанавливают и применяют древние образцы инструментов, уделяя внимание их самобытности, натуральности материалов и способности воспроизводить звуки природы. Для сохранения аутентичности ансамбль заказывает инструменты из регионов, где сохраняются традиционные технологии изготовления, таких как Алтай, Киргизия и Китай.

Особое место занимает «қоңыр үн» — этнический звукоидеал казахов, отражающий мягкость и философскую осмысленность звука. Этот тембр проявляется в домбре, сыбызгы и кылкобызе, соединяя традиции с современностью. Как отмечает С.Утегалиева, «будучи общетюркским музыкальным феноменом, горловой звук неотделим от понятия национальной и шире – этнической идентичности» [3, с.53]. Горловое пение, как одна из ярких форм выражения «қоңыр үн», подчёркивает его значимость как ключевого элемента бурдонного интонирования, создающего гармоническое единство через обертоны, характерные для традиционной музыки казахов и других тюркских народов.

Ансамбль сочетает традиционные инструменты с современными эффектами, создавая уникальную музыкальную палитру. Вдохновляясь фольклором, музыканты сохраняют наследие и представляют его в современном формате, делая музыку актуальной для всех поколений.

Название ансамбля „TURAN“ отражает его миссию как культурного посредника тюркского мира, объединяя историко-культурное наследие и музыкальные традиции народов Средней Азии. Корни этого понятия уходят в древность, где оно упоминается в эпосе „Шахнаме“ и символизирует общность народов, связанных кочевой культурой. В XIX–XX веках „TURAN“ стал символом пантюркизма, подчёркивая значимость сохранения общего прошлого. Сегодня ансамбль укрепляет культурные связи между народами тюркского происхождения и выступает музыкальным символом Казахстана на мировой сцене.

Создавая альбомы, ансамбль отражает богатство и разнообразие музыкальной традиции, интерпретируя эпические сюжеты и возрождая древние инструментальные традиции. Репертуар демонстрирует тематическое разнообразие и включает осмысление различных аспектов тюркской культуры.

На сегодняшний день дискография ансамбля «TURAN» включает следующие альбомы: «Тұран» (2009 г.), «Ер Тұран» (2011 г.), «Ұлы Тұран» (2017 г.), «Folk & Symphony» (2021 г.), «Tamyr» (2024 г.).

Концерт-презентация первого CD альбома «Тұран» состоялся в 2010 году в Большом органном зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Репертуар «Тұран» на этом аудио диске представлен композициями, составленными из древних народных и авторских мелодий, а также сочинений молодого композитора Н.Карева. Здесь сфера творческих интересов коллектива представлена разнообразными направлениями: воплощение картин исторического прошлого (архаика, ритуальная обрядность («Бақсы»), образ Родины («Қазақ елі») и символа тюркского единства («Көрұғлы»), бытовых жанров (колыбельная «Ана алақаны», народный танец «Қара жорға») и современной эстрады (Н.Карев). Кроме того, специально для данного ансамбля созданы симфонические поэмы А.Раимкуловой «Дала сыры», «Ежелгі Тұран» и «Жамиля», которые еще шире раздвигают рамки творческого диапазона группы, синтезируя этно-стиль с академическими закономерностями композиторского письма.

Концерт-презентация второго альбома «Ер Тұран» состоялась в 2011 году в концертном зале при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан. Альбом включает 11 композиций, отражающих разнообразие казахской музыкальной культуры. Центральная композиция альбома «Ер Тұран» передаёт героический дух тюркских народов. «Аңшылық» создаёт динамичную картину охоты с использованием зурны, ударных инструментов и мужских возгласов, передающих атмосферу скачек на лошадях.

Энергичная мелодия возрожденного казахского народного танца «Қара жорға», ускоряющаяся к финалу, с ритмическими акцентами и вокальными возгласами передаёт атмосферу праздника. Виртуозное сочетание домбры и горлового пения в «Ортеке» представляет традиционный жанр с обновлённой интерпретацией.

Лирическое настроение альбома выражено в задумчивом произведении «Мұқағали толғау», где основная мелодия исполняется на кобызе в сопровождении жетыгена. Трагичная мелодия «Елім-ай» о вынужденном кочевье усилена изображением звуков ветра, создаваемым сыбызгы, и женским вокалом. «Шилі өзен» воспевает природу и радость жизни через лёгкие, непринуждённые мелодические линии.

Произведения с природными и символическими образами включают «Аққу», вдохновлённую кюем Ықыласа Дүкенұлы и Нургисы Тлендиева, где переборы жетыгена изображают волны, а игра создаёт картину полёта и приземления лебедей. В «Қайыстың зары» сыбызгы передаёт мелодию плача, дополняя звуковую картину образами пустынного ветра и драматизма. «Іңір» рисует зимнюю степь с образами скрипа телеги и драматического стука в дверь.

Инновационная аранжировка «Жарапазан» постепенно усложняет музыкальную ткань, создавая развивающуюся звуковую картину. Альбом «Ер Тұран» представляет собой уникальное сочетание традиционной казахской музыки и современных аранжировок, раскрывающее глубину и многообразие национальной культуры.

Концерт-презентация третьего альбома «Ұлы Тұран» состоялась в 2017 году в концертном зале Фонда Первого Президента Республики Казахстан при его поддержке. Альбом включает композиции «Бүркіт», «Балбөбек», «Аңса», «Жаным», «Ақсақ құлан», «Бәйтерек», «Желдірме», «Сырласу», «Қиды заман», «Керуен», «Қара жорға» и «Ұлы Туран». Каждое произведение демонстрирует мастерство ансамбля в интерпретации традиционных тем.

Альбом «Ұлы Тұран» представляет объединяет произведения различных жанров. Эпические композиции, такие как «Ақсақ Құлан», основанная на предании о Жошы-хане, выделяются драматизмом и динамичным исполнением на домбре. «Бәйтерек» с медитативными звуками струнных щипковых и духовых инструментов создаёт образ священного дерева, а «Қилы заман» символизирует скорбь народа и надежду через грустные мотивы на домбре.

Лирические произведения, такие как «Балбөбек», звучат как нежная колыбельная с домброй и жетігеном, изображающими спокойствие и тихую радость семейного очага. «Аңса, жаным» передаёт образ матери через вокал в сопровождении жетігена и қылқобыза, а «Сырласу» создаёт лирическое настроение мягкими переборами на домбре и паралелльно сыбызгы.

Звукоизобразительные композиции, такие как «Бүркіт», передают стремительность полёта беркута через домбру и қылқобыз в сочетании с клекотом птицы. «Керуен» описывает движение каравана с использованием горлового пения и постепенного вовлечения других инструментов, подчёркивая текучесть времени. «Аққу» рисует картину озера с плавающими лебедями, где звуки волн создаются переборами жетігена.

Танцевальные композиции, включая «Қара жорға», передают энергетику традиционного танца через ускоряющиеся мелодии и хоровое пение. «Желдірме» сочетает терме-вокал с динамикой домбры, создавая жизнеутверждающий характер.

Завершающая композиция «Ұлы Тұран» объединяет жанры и стили, являясь кульминацией альбома. Горловое пение, домбра и ударные инструменты создают мощное музыкальное полотно, символизирующее величие и единство Турана. Альбом демонстрирует жанрово-стилистическое разнообразие и глубину художественного замысла.

Ансамбль «TURAN» продолжает исполнять фольклорную музыку, раскрывая её глубокие истоки, сакральный смысл и богатый символизм. Их деятельность сохраняет культурное наследие и популяризирует его на мировой арене. Мировое турне коллектива, охватившее Турцию, Европу, Китай, США и Азербайджан, стало важным этапом их творчества.

Юбилейный концерт с проектом «Tamyr», который явился их пятым по счету альбомом, был приурочен к 15-летию ансамбля и состоялся в 2023 году в Алматы. В нем объединены жанровые формы казахской музыки и музыки тюркских народов, включая эпические, обрядовые, философские и танцевальные элементы. Композиции отражают дух мифов, легенд и исторических событий. «Qorqyt» символизирует историю о Коркыте и создании им кылкобыза. В «Курманбек – Кирк Йигит» горловое пение и домбра создают драматизм и динамичность повествования.

Обрядовые произведения, такие как «Кюмыс Раата», передают атмосферу якутского праздника через горловое пение и звуки природы. Туркменская композиция «Кушдепти» подчёркивает ритм и жизнеутверждающий характер ритуальных праздников.

Философские и лирические произведения, например, азербайджанская песня «Ай, Лачин», передают тоску по родине и личные переживания. Композиция «Uzun İnce Bir Yoldayım» осмысляет жизненный путь, создавая медитативное настроение, а «Қарасу» использует арпеджио жетігена для изображения текучести воды.

Танцевальные произведения, такие как «Қара жорға», создают атмосферу веселья, передавая энергетику традиционного танца. Венгерская песня «Тавасзи Шель» сочетает фольклорную мелодику с ритмическими акцентами.

Альбом также включает произведения, символизирующие единство тюркского мира. Композиции «Ұлы Тұран» и «Ер Тұран» объединяют элементы различных музыкальных традиций, создавая масштабные звуковые полотна, подчёркивающие культурную общность. Таким образом, альбом «Tamyr» становится сложной музыкальной тканью, где традиции переплетаются с современными интерпретациями, делая тюркское наследие доступным и актуальным для широкой аудитории.

Если предыдущие альбомы коллектива фокусировались исключительно на казахской музыке и её историческом контексте, то альбом «Tamyr» выходит за рамки национального и расширяет интерпретации на народную музыку других тюркских народов. Такое обращение к общетюркскому наследию подчёркивает идею культурного единства, сохраняя при этом аутентичность каждой композиции. Этот альбом становится своеобразным связующим звеном между культурами тюркского мира, переосмысляя традиции через уникальный музыкальный язык ансамбля. Как отмечает З.М. Касимова, «значимость национального менталитета проявляется через осознание его генетической общности, древности и глубины корней» [4, c.302]. Эти слова подчёркивают важность осознания общих корней как основы для формирования целостного культурного пространства, что полностью соответствует творческой концепции ансамбля «TURAN».

Особое место занимает композиция «Ер Тұран», выделяющаяся музыкальной насыщенностью и глубоким символическим значением. Основой для произведения стали строки Исраила Сапарбая, передающие идеи единства, патриотизма и героизма. Композиция сочетает вокал в жанре жыр с инструментальным сопровождением, построенным на смешанном ритме, характерном для казахских кюев. Интуитивный подход музыкантов позволил создать уникальный ритмический рисунок, усиленный элементами казахской традиционной музыки.

Өмiр тозып бара жатыр,Арман озып бара жатыр.Болашақты қолға алып, Тұран,Болмау үшiн Заманақыр!Кiмге керек жұмыр басың,Жұртың үшiн туылғасын?!Тұран ұлы қалғымасын,Тұран туы жығылмасын!Алдыңда әлi ұлы күндер!Қайда ұраның «Түрiгiм» дер?Бөлiнгендi бөрi жейдi,Бiрiгiңдер!Бiрiгiңдер!!	**Жизнь проходит,** **уходит прочь мечта.**Возьми будущее в свои руки, Туран,Чтобы не случился Судный День!Кому нужна твоя голова,Если ты родился для своего народа?!Да не уснет великий Туран,Да не падет знамя Турана!Перед тобой великие дни!Где твой клич: "Я — тюрк!"?Волк съест тех, кто разделился,Объединяйтесь!Объединяйтесь!!

В вокальной партии, исполняемой в жанре жыр, сохраняется размер 8/8 с чёткой и симметричной структурой. Однако в инструментальном сопровождении используется смешанный ритм, характерный для казахского традиционного музыкального языка (3/8, 3/8, 2/8), создающий синкопированную динамику, которая усиливает героический и патриотический характер произведения. Такой приём напоминает традиционные ритмы казахских кюев, где изменение акцента в пределах одного размера придаёт музыке эмоциональную насыщенность.

Произведение раскрывается через многослойность звучания, начиная с имитации природных звуков, таких как вой волков и ветер, воспроизводимых на кобызе и сыбызгы. Постепенно добавляются ударные инструменты и энергичные приемы игры на домбре, задающие динамичный темп. Ритуальный и сакральный оттенок композиции усиливается благодаря горловому пению, которое играет ключевую роль в создании аутентичной атмосферы. В этом контексте доктор искусствоведения С.И.Утегалиева отмечает, что «горловой звук неотделим от понятия национальной и шире – этнической идентичности», подчёркивая его значимость для общетюркского музыкального феномена [3, c.257]. Особое значение в композиции имеет исполнение каждого куплета на одном из тюркских языков, что акцентирует культурное многообразие и идею единства тюркского мира.

Кульминация достигается через нагнетание динамики, где звучание всех инструментов объединяется в мощный звуковой поток. Дауылпазы и горловое пение создают эффект масштабного звучания, символизирующего силу и дух тюркских народов. Звуковые образы, ассоциирующиеся с топотом коней и боевыми кличами, подчёркивают эпический характер композиции. Финал завершается мощным аккордом и возгласом, оставляя глубокое эмоциональное впечатление.

«Ер Тұран» объединяет элементы героического эпоса и сакральных традиций, передавая идею защиты родной земли и служения народу. Архетипические образы интегрированы в современную музыкальную форму, создавая мощное художественное воздействие.

Таким образом, альбом «Тамыр» представляет собой художественную зарисовку, отражающую весь спектр жизни тюркского народа. Его содержание включает философские размышления о смысле бытия, жизненных испытаниях, радостях и праздниках, глубоких чувствах патриотизма и любви к родной земле, а также о готовности её защищать. Композиции передают размышления о месте человека в мире, его духовных и эмоциональных поисках, наполняя жизнь смыслом и мотивацией.

Анализ заключительной композиции альбома «Тамыр» – «Ер Тұран» подчёркивает, что творчество ансамбля «TURAN» выходит за рамки простой интерпретации фольклора. Это осмысленное обновление музыкального наследия, адаптированное к современному восприятию с сохранением аутентичности. Реинтерпретация ансамбля основывается на бережном отношении к первоисточникам, детальном изучении их культурно-исторического контекста и осознании их символического значения. В «Ер Тұран» это проявляется через синкопированные ритмы, расширенную тембровую палитру и инновационное использование традиционных инструментов.

Смешанный ритм, используемый в интерпретации ансамбля "TURAN", имеет глубокие корни в древних музыкальных традициях, где ритм был тесно связан с физической моторикой, особенно танцевальными движениями. Этот подход перекликается с принципами ритмической организации, известными в тюркской музыке как аксак, или «хромой» метр. Как объясняет профессор Ф.Х.Халык-заде, «аксак, или 'хромой' музыкальный метр, складывается из сочетания двух или трёх временных единиц и отличается от смешанных метров тем, что отражает характерное ощущение 'хромого шага', связанное с моторикой и танцевальными движениями» [5, 242]. Такой ритм не только сохраняет связь с древними традициями, но и становится основой для создания многослойных и выразительных музыкальных структур, характерных для творчества ансамбля "TURAN".

В интерпретациях ансамбля этот ритм становится основой для создания сложных и многослойных музыкальных структур, которые сохраняют связь с древними традициями, но звучат актуально для современного слушателя.

Сохраняя культурное ядро тюркской музыкальной традиции, участники коллектива обновляют её для современного восприятия, создавая произведения с глубокой смысловой нагрузкой. Как подчёркивает С.И.Утегалиева, «музыкальное наследие тюркских народов, как явление уникальное, занимает особое место в общемировом культурном пространстве», что особенно подчёркивает значимость творчества коллектива на международной сцене [6 , 188]. Их музыка представляет собой гармоничное соединение традиции и новаторства, способное вдохновлять слушателей и популяризировать тюркское наследие по всему миру.

Реинтерпретация традиций позволяет ансамблю «TURAN» сохранять аутентичность тюркского наследия и одновременно обновлять его для современности. Музыка коллектива способствует сохранению традиций, укреплению культурного единства и развитию межкультурного диалога.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мамедова-Сарабская Р.А. Некоторые вопросы эволюции музыкального языка тюркоязычных народов. //Материалы Международном конгрессе деятелей культуры и искусства «Тюркская культура: общие истоки и особенности развития», посвященном 125-летию Темирбека Жургенова. – Алматы: КазНАИ им.Т.Жургенова, 2023. – 349 с.

Сузукей В. Музыкальная культура Тувы в ХХ столетии. - М.: Издательский дом «Композитор», 2007. - 408 с.

1. Утегалиева С.И. Горловой звук в музыке тюркских народов. //DOI: https://doi.orgЛ0.26176MАЕТАМ.2023ЛL2.004
2. Касимова З.М. Интеграция в современной культуре тюркоязычных народов. //Материалы Международном конгрессе деятелей культуры и искусства «Тюркская культура: общие истоки и особенности развития», посвященном 125-летию Темирбека Жургенова. – Алматы: КазНАИ им.Т.Жургенова, 2023. – 349 с.
3. Ф.Х.Халык-Заде Изучение хромых размеров аксак и перспективы музыкальной тюркологии. //Материалы Международном конгрессе деятелей культуры и искусства «Тюркская культура: общие истоки и особенности развития», посвященном 125-летию Темирбека Жургенова. – Алматы: КазНАИ им.Т.Жургенова, 2023. – 349 с.
4. Утегалиева С.И. Развитие музыкальной тюркологии на современном этапе. – рецензируемый, реферируемый научный журнал вестник АГУ, выпуск 2 (153) 2015.