На заседании ПМК

 социально-экономических дисциплин

Доклад

Тема. Музыкально – поэтическое творчество Абая

Гельмендинова М.Б.Преподаватель ПМК социально-экономических дисциплин

Семей, 2019

Цель: показать актуальность и значимость музыкально – поэтического творчества великого

 казахского поэта – просветителя Абая Кунанбаева

Задачи:

 - познакомить с музыкальным мировоззрением Абая;

 - охарактеризовать песенное творчество;

 - раскрыть своеобразие музыкального наследия;

 - представить исследователей и хранителей его творчества.

План:

1. Музыкальное мировоззрение Абая.

2. Песни Абая.

3. Своеобразие музыки Абая.

4. Исследователи и хранители творчества Абая.

 Литература

 *«Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям,
 традициям - это важнейшая черта патриотизма».*

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев

Период подъема культуры в XIX веке, оказал свое влияние на развитие духовной жизни казахского народа. Крупные производства требовали оседлости, грамотности. Людей надо было учить, лечить, развивать. Строились школы, больницы, библиотеки. Возрастал слой образованных людей. Однако казахская культура с самого начала активно боролась за сохранение своего национального начала как в жизни, так и в искусстве. В этом, безусловно, положительном процессе, Абай сыграл важную роль, умея сохранять нужный баланс, за что Мухтар Ауэзов назвал его неподкупным оком, неподкупной совестью своего народа. Постоянная жажда знаний не оставляла Абая всю жизнь. Он не только учился сам и учил других, но и постоянно призывал всех, в особенности молодежь, к овладению общечеловеческими культурными ценностями.

Абай знал несколько языков, читал в подлинниках А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Добролюбова, Ф.М.Достоевского, Хафиза, Рудаки, Омара Хайама. Все это легло в основу генезиса творческого метода великого казахского поэта, определенного Мухтаром Ауэзовым: устное казахское народное творчество, восточная поэзия и русская литература (а через нее литература западноевропейская). Он создал, свой неповторимый, индивидуальный стиль. Каждое явление Абай рассматривал с разных сторон, охватывал его целиком, проникал в его суть и, прочувствовав, осознав и осмыслив его, уже выстраданным, «своим» передавал народу.[2]

 Музыкальное мировоззрение Абая формировалось во второй половине 19 века под влиянием казахской народной музыки, русского и украинского народного творчества, демократического бытового романса, музыкального творчества П.Булахова, А. Алябьева, А.Варламова, А. Гурилева, М.Глинки, А.Даргомыжского, А.Рубинштейна.

Абай Кунанбаев прекрасно владел домброй и пел. Он был знаком со многими акынами и кюйши ХIХ века, которые часто приезжали к нему. Уезжая, они увозили в душе тепло и сердечность гостеприимного хозяина и его прекрасные песни.[2]

 Абай очень хорошо понимал значение музыки в жизни общества, рассматривая искусство вообще как средство, способное обновить человека. Поэт, музыкант, по Абаю - борец за правду. Требования Абая к искусству: значительность мысли, чистота и весомость слова, выразительность мелодии.

Его произведения не только развили и углубили возможности казахской песенности, но и обогатили новыми выразительными средствами национальную музыкальную культуру. Пластика, выразительность, звучность, яркая образность – эти качества составляют музыкальность творений Абая. Стихи как бы сами поются. Сумел глубоко и многогранно раскрыть их музыкальный образ, создать настоящие шедевры музыкального искусства, в которых ощущается мастерство настоящего зрелого композитора.[2]

Вот как сам Абай говорил о значении песни:

«Всем пресытиться может душа,
Только песня всегда хороша.
Если ты вдохновенно поёшь -
Грудь ликует, свободно дыша.
 Птица мысли повсюду стремит крыла,
Если мысль человечья была смела.
Да льётся мелодия за строфой.
Льётся и реет песнь, царя,
Сердце баюкая, ум бодря…
Бренного мира вся сладость в ней,
Лишь тугоухий влёкся б ней зря!»

 Песни Абая называют народным достоянием, душой казахского народа. Искренние,

 задушевные, они живут до сих пор.[1]

Абай не знал нотной грамоты. Его мелодии шли от сердца. Поэтому песни композитора отличаются особой лиричностью, простотой и доступностью в исполнении, в них очень яркие новые интонации.

 В 1890-1891 годах Абай сочиняет мелодию к ряду своих стихов, преимущественно лирических. Особую популярность и любовь завоевали «Айттым сәлем, Қаламқас» и

 «Көзiмнiң қарасы» («Ты зрачок глаз моих»). Это традиционное обращение джигита к любимой девушке, воспевание ее красоты, благородства. Основной поэтический прием – метафора. Как все народные и даже авторские песни, названная имеет варианты в чем-то схожие, но не идентичные. Один из вариантов, глубокий и романтически задумчивый, вошел позже в оперу Жубанова и Хамиди «Абай». Жанр лирической песни - самый основной в творчестве Абая.

В песне «Желсіз түнде жарық ай» Абай воспевает красоту родной природы, лунной ночи: «На воде, как челнок луна.

Тишина ясна, глубока.

Лишь в овраге полынь черна.

Да шумит в тишине река».

Жанр лирической песни - самый основной в творчестве Абая.[1]

Несмотря на глубокое содержание стихов, мелодии Абая просты и очень легко запоминаются. Этим именно и объясняется общедоступность и большая популярность у казахского народа песенных мелодий Абая.

Оночень много размышлял о природе музыкального искусства, о соотношении «содержания и формы», о роли кюев в жизни человека. Размышления эти запечатлены поэтом в форме философских высказываний, поражающих сочетанием мудрой глубины и афористичности: «Двери в мир открыла песня для тебя, песня провожает в землю прах, скорбя». «Песня летит и рождает порывы в сердцах».

Абай не записывал своей музыки, она передавалась в народе из уст в уста, от человека к человеку, от сердца к сердцу. Этим объясняется многовариантность его песен. Каждый исполнитель вносил в них что-что свое, неповторимое, своеобразное. Поэтому существует большое количество (не менее 60) вариантов песен Абая.[3]

Многие переводы, положенные на музыку, стали любимыми песнями. Так случилось, например, с песней «Қаранғы түнде тау қалғап». (Горные вершины) Однажды, Абай услышал романс А.Рубинштейна «Горные вершины». Слова написал немецкий поэт Гёте, на русский язык их перевёл Лермонтов. Слова и мелодия настолько потрясли сердце Абая, что он решил создать свою песню. Абай сделал перевод восьми отрывков из известного романа Пушкина «Евгений Онегин» и часть из них положил на музыку. Особенно полюбилась казахскому народу песня – «Письмо Татьяны» в степи её ласково стали называть Татиш. - Кроме собственных песен Абая известно множество песен современных казахских композиторов на его стихи. Особое место в казахском современном песенном искусстве занимают песни Сыдыка Мухамеджанова на слова Абая Кунанбаева: «Жарқ етпес қара көңілім пеғылсада» — «Вовек моя душа не расцветёт», «Өзгеге көңілім тоярсың» — «Всем пресытиться может душа», «Ғашықтың тілі — тілсіз тіл» — «Бессловесен язык любви». Композиторы Л. Хамиди и А. Жубанов написали оперу «Абай» по роману М. Ауэзова. В этой опере звучат знаменитые абаевские песни.[1]

 Помимо многих стихов, посвященных песне и музыке, он создал около двух десятков мелодий. Абай вложил в свои мелодии новое содержание и создал стиль, отличный от существовавших до него народных мелодий. Им созданы три кюя «Май түні», «Торжорға», «Желдірме».

Свое понимание музыки Абай раскрыл и в произведении «Красивой песней под струнный звон...». По утверждению Абая, прекрасная песня и чудесный кюй – не забава для праздной толпы, а пища для души, поэтическое воплощение вдохновенного труда.[4,3]

Подход к музыкальному наследию Абая с позиций романтического и реалистического искусства позволяет глубже понять стилевую направленность его музыки. В музыке Абай представляет собой новый тип художника – новатора, общественного деятеля, стремившегося к раскрепощению духовных сил своего народа. Как и многие музыканты, Абай отстаивал свои убеждения, взявшись за перо, проявляя при этом высокий интеллект, широкий идейный кругозор, высокое гражданское сознание.

С именем Абая связан расцвет национальной музыки, при этом композитор, опирается на традиции народного искусства. С этим новаторством связан расцвет в его творчестве программной музыки, литературно - поэтические образы, неразрывно связаны с новой разновидностью вокальной музыки.

 Программность была необходима Абаю вследствие новизны и сложности романтической и реалистической содержательности образов его произведений.

Литературные связи и яркое содержание помогали находить музыкально выразительные средства более определенного и точного изображения художественных образов, содействовали восприятию слушателя, являясь для него путеводной нитью в их освоении. Создание Абаем такой системы образов, связанных непосредственно с тем или иным музыкальным сочинением, было вызвано нахождением искусством романтизма, реализма и его искусством типичных образов и интонаций своей эпохи, своего времени.

Каждое слово писателя таит в себе такой глубочайший смысл, а сопряженное с другими словами, углубляет его настолько, что о каждом из них можно смело писать целое исследование. Объяснить подобное явление можно большой лаконичной плотностью, отточенностью и рельефностью фраз. Абай ставил на первое место текст песен, подчиняя ему музыку. Поэзией, поэтическим содержанием пронизано каждое его произведение.[2]

Символичным является то, что уже в 1919 году инструктор Кокчетавского укрупненного района, доброволец Красной Армии А.Э. Бимбоэс записал в аулах Акмолинской области несколько десятков казахских народных песен, часть их которых была опубликована в книге «Музыкальная этнография» - сборнике статей под редакцией Н.Ф. Финдейзена в 1926 году в Ленинграде. Примечательно, что в записи народных песен попали и прекрасные мелодии Абая. Так было положено начало сбору, записи, а в дальнейшем и изучению музыкального творчества Абая.

Работу, начатую А.Э. Бимбоэсом, продолжили А.В. Затаевич, Л. Хамиди, А.К. Жубанов, Б.Г. Ерзакович.[2]

По заданию Казахского филиала Академии наук СССР при ближайшем участии писателя Мухтара Ауэзова мелодии Абая были записаны в 1935 году в Семипалатинске у племянника Абая Архама Исхакова. Композитор-орденоносец Б. Ерзакович также записал много мелодий Абая, сообщенных певцами и артистами Казахстана. Все эти записи вошли во второй том собрания сочинений Абая.

Кроме того, на темы мелодий Абая композиторы Казахстана написали ряд музыкальных произведений. Так, например, в основе симфонической поэмы «Жалғыз қайың» народного артиста Каз ССР Е.Брусиловского положены замечательные мелодии Абая: «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын», «Көзімнің қарасы» и «Айттым сәлем қаламкас». Поэма «Абай» доктора искусствоведческих наук А. Жубанова для симфонического и национального оркестра построена на абаевских мелодиях. Опера «Абай», написанная Жубановым, автор либретто Мухтар Ауэзов, также целиком основана на музыкальном наследии Абая.

На абаевские темы написаны также фортепианный квинтет композитора Скорульского, ряд хоровых произведений Ерзаковича. На тексты Абая композитором Великановым написано несколько романсов. Стараниями этих выдающихся деятелей музыкальной культуры Казахстана наследие Абая было сохранено, изучено и стало достоянием народа нашей страны.

Все эти произведения прочно вошли в репертуар казахских музыкальных концертных учреждений и пользуются большим успехом у слушателей.[5]

 Творчество Абая является воплощением прошлого и настоящего времени: слова его бессмертны, а наследие, которое он оставил потомкам, останется в памяти народа. Сегодня весь мир постигает мудрость и красоту слов великого сына казахской степи. Они на устах людей разных возрастов и национальностей.

Творческое наследие Абая приобрело общечеловеческое звучание и значение.

Произведения Абая вдохновляют молодое поколение, поддерживают в нем стремление к просвещению, знаниям через культуру.

Литература

1. Бровкина Наталья Викторовна. Песенное творчество Абая Кунанбаева. 28.03.2013

 <http://collegy.ucoz.ru/load/32-1-0-4300>

2. Манякин В.И. (Астана) [http://kniga.lib-i.ru/26kulturologiya/21793-1-vklad-abaya- kunanbaeva-kazahskuyu-muzikalnuyu-kulturu-tvorcheskoe-nasledie-abaya-ibragim.php 2017](http://kniga.lib-i.ru/26kulturologiya/21793-1-vklad-abaya-%20kunanbaeva-kazahskuyu-muzikalnuyu-kulturu-tvorcheskoe-nasledie-abaya-ibragim.php%202017)

3. Мельников Диодор. Абай и музыка. «Иртыш сегодня». №27 (92), 03.07.2003

4. Хранители бесценного наследия. «Вести Семей» № 61(930) с.3, 04.08.2015

5. <https://rel.kz/muzykalnoe-nasledie-abaya-kunanbaeva/> 04.04.2018