КАРАКАЛПАКСКИЙ ЖЫРАУ

Аннотация. В человеческой истории было несколько цивилизаций. От этих цивилизаций сохранились памятники, города, храмы, в целом материальная культура. Есть у этих цивилизаций начало и конец. Но существует еще одна цивилизация, которая имеется у всех народов мира, она дошла до наших дней из глубин веков. Это сказительское искусство, т.е. искусство жырау и бахши. Эту культуру узбекский и каракалпакский народы донесли до современности в первозданном виде. Я хочу сказать несколько слов о своеобразии каракалпакских жырау и его музыкальном инструменте кобыз. Первый музыкальный инструмент — кобыз — имеет тюркское происхождение. Первым назвал этот инструмент «кобызом» Коркыт ата. Он сам изготовлял кобыз и исполнял на нем песни. Его неповторимый гортанный голос, прогремевший на всю вселенную, бережно донесли до наших дней каракалпакские жырау.

Ключевые слова: каракалпакские жырау, гортанный голос, искусство жырау.

Sarygul Bahadyrova
Karakalpak Branch of the Academy of Sciences
Nukus, Republic of Uzbekistan

KARAKALPAK ZHYRAU

Abstract. There have been several civilizations in human history. Monuments, cities, temples, material culture in general have survived from these civilizations. These civilizations have a beginning and an end. But there is another civilization that has all the peoples of the world, has come down to our days from the depths of centuries. This is storytelling art, i.e. art of zhyrau and bakhshi. The Uzbek and Karakalpak people brought this culture to the present day in its original form. I would like to tell a few words about the peculiarity of the Karakalpak zhyrau and its musical instrument kobyz. The first musical instrument, kobyz, is of Turkic origin. Korkyt ata was the first to call this instrument “kobyz”. He himself made kobyz and sang songs on it. His unique guttural voice, which has thundered throughout the entire universe, has been carefully brought to our days by the Karakalpak zhyrau.

Keywords: Karakalpak zhyrau, guttural voice, art of zhyrau.

В человеческой истории было несколько цивилизаций. От этих цивилизаций сохранились памятники, города, храмы, в целом материальная культура. Есть у этих цивилизаций начало и конец. Но существует еще одна цивилизация, которая имеется у всех народов мира, она дошла до наших дней из глубин веков. Это сказительское искусство, т.е. искусство жырау и бахши. Эту культуру узбекский и каракалпакский народы донесли до современности в первозданном виде. Я хочу сказать несколько слов о своеобразии каракалпакских жырау и его музыкальном инструменте кобыз.

Первый музыкальный инструмент — кобыз — имеет тюркское происхождение. Первым назвал этот инструмент «кобызом» Коркыт ата. Он сам изготовлял кобыз и исполнял на нем песни. Его неповторимый гортанный голос, прогремевший на всю вселенную, бережно донесли до наших дней каракалпакские жырау.

Кобыз, как древний музыкальный инструмент, сделанный Коркыт ата и древняя “модель” исполнения песен на кобызе является памятником от наших предков. Но кобыз и жырау начинает исчезать на наших глазах. И мы ничего не можем поделать с этим. Действительно, на нынешние празднества жырау не приглашаются. Современная же молодежь предпочитает эстраду. Если в начале XX века у каракалпачков празднества не обходились без жырау, то к концу XX века жырау полностью лишились права исполнять дастаны. В современном быту исчезла потребность в услугах жырау. Таким образом, самый древний вид художественного искусства нашего народа оказался на грани вымирания.

Можно ли сохранить это удивительное искусство, привлечшее к себе внимание мировой науки? И нужно ли? На этот вопрос ответил наш уважаемый Президент Ш. Мирзиёев. По его инициативе был проведен международный фестиваль, посвященный искусству бахши (Термез, 6-10 апрель, 2019 г.). Это был первый фестиваль в истории человечества, посвященный искусству сказителя, исполняющего эпос. Президент на фестивале всему миру заявил о том, что «именно фольклорное искусство является источником всех созданных человечеством бесценных сокровищ

культуры. Искусство сказителей-бахши, отражающее национальную самобытность разных народов, их язык, образ жизни, обычаи и традиции, имеет особое значение как неотъемлемая часть общечеловеческой культуры. Эти бессмертные произведения, являющиеся яркими образцами мирового культурного наследия, свидетельствуют об общности исторических корней, благородных идеалов человечества и, естественно, о стремлении всех народов к прекрасному будущему. Вместе с тем надо отметить, что сегодня, в эпоху глобализации, когда шоу-бизнес и «массовая культура», превратившись в сферу коммерции, зачастую негативно влияют на духовное развитие общества, к сожалению, ослабевают внимание и интерес к фольклорному искусству — животворящему источнику любой национальной культуры. На самом деле, можно сказать, что фольклорное искусство — это колыбельная песнь человечества». О ценности народных бахши другими словами передать невозможно. Отсюда понятно, что искусство бахши надо сохранять не только как вид искусства, но и как памятник древнего искусства народа, как метод воспитания человека в сохранении мира, в борьбе за стабильность и взаимопонимание всех народов мира. Каждое сказанное Президентом слово высоко оценивает искусство бахши и дает новое направление в изучении народного наследия.

Чтобы понять необходимость его сохранения, нужно глубоко проникнуться секретами сказителя эпоса бахши и жырау. У каракалпаков бахши или баксы — это исполнитель лиро-эпических дастанов, сопровождающееся дутаром, жырау — это исполнитель героических дастанов, исполняющий на кобызе горловым, гортанно-хриплым голосом. Мелодии жырау, их исполнительские стили нам во многом непонятны, потому что это искусство формировалось в других исторических условиях. Поэтому сохранение этого вида искусства для нас важно как исторический вид искусства.

Кобыз — первый музыкальный инструмент, изобретенный человеком, все другие музыкальные инструменты появились на его основе. В мелодиях кобыза символизируется время, когда на земле было мало людей, когда властвовало Пространство, когда человек во весь голос провозглашал: «Эта земля моя, я живу и торжествую на этой земле!». Этот символ передавался особым хриплым, гортанным голосом, чтобы голос был слышен многим. Сам этот голос является памятником, подобно памятникам древнего мира.

Слово «кобыз» («коб» — много добрых слов, продолжительное событие, «ыз» — это «саз», мелодия) означает передачу посредством мелодии истории об удивительных героях, исторических событиях. Кобыз оказал влияние на музыкальные инструменты других народов. Исполнитель поэмы «Слово о полку Игореве» — Боян («баянлаушы») в нашем языке также означает «сказитель». И украинское слово «кобзарь» произошло от слова «кобыз». Так, сказители многих народов, имеющих музыкальный инструмент, подобны ему. Кобыз и жырау были практически у всех тюркоязычных народов. По прошествии времени, изменении политических эпох стали появляться другие типы сказителей, а место кобыза стали использовать другие виды музыкальных инструментов. Так, в XIX веке существование казахского жырау ушло на второй план, на первый план вышли жырыш-ақыны, исполнявшие эпосы в сопровождении домбры. Только каракалпакский народ донес до наших дней кобыз в той древней форме, в которой изготовил его Коркут ата, а также ту манеру исполнения.

Жырау у каракалпакского народа пользуется особым уважением и любовью. Талант жырау расценивается как волшебное свойство, дарующий Всевышним. Известно, что всех знаменитых жырау во сне посещали и давали благословение Святые, ниспосланные Аллахом. После этого они становились подлинными сказителями. У разных народов сказители играли различную общественную роль в обществе. У алтайцев, якутов, шорцев, долганов, телеуитов, теленгутов, гагаузов сказительство не являлось основной профессией. Каракалпакские же жырау были профессионалами, они совершенствовали свое искусство в знаменитых сказительских школах, были мастерами своего дела. В истории каракалпакского фольклора не встречается фактов, когда жырау одновременно был и бахсы или наоборот.

В мировой фольклористике ученые до сих пор удивляются устному созданию огромного объема эпоса и устному сохранению эпоса на протяжении нескольких веков. Создано немало исследований, посвященных этому вопросу. Но до сих пор фольклористика не может решить вопрос, как устно создается эпос, как происходят импровизация во время исполнения, как сказитель устно в памяти держит миллионные строки эпоса. Например, каракалпакские жырау знали около 20-25 дастанов. Если каждый дастан состоит в среднем 15 000–25 000 строк, тогда жырау в памяти держал около 375 000–625 000 строк. Еще эти дастаны исполнялись гортанно-хриплым голосом с сопровождением более сотни мелодий. Бесспорно, надо сказать, это шедевр, созданный талантом народа.

С искусством жырау не может сравниться никакой другой вид человеческого творчества. Когда еще человек не знал письма, а творимое человеком художественное слово расцветало, достигло высшего развития, создало такие гигантские эпосы, которые письменная литература до сих пор не может создать в таком объеме, это все до нас дошло изустно. Эпосу не нужны особые условия, он естественно может жить несколько тысячелетиями устно, он не требует особого хранения, может храниться в памяти сказителей, передается от поколения к поколению устно, несмотря на это, не потерял своей художественно-эстетической ценности, живет вечно. Таким образом дошли до нас, не умирая, устно древние эпосы «Алпомиш», «Кунтуғмиш», «Коруглы», «Айсулу» и др.

В его существовании главной фигурой является исполнитель эпоса — бахши и жырау. Устная литература живет благодаря их феноменальной памяти. Эпическое сказительство — это величайшее искусство человечества, созданное с его талантом.

До наших дней фольклористика занималась вопросами теории эпоса, только не рассмотрен вопрос искусства бахши и жырау как наука. А в сохранении богатого наследия народа, эпического творчества главную роль играет исполнитель эпоса — бахши и жырау.

Узбекский народный эпос «Коруглы» имеет 105 вариантов, это говорит о том, исполнитель этих вариантов, бахши, действительно является достоянием народа. Каракалпакские сказители гортанно-хриплым голосом исполняли эпос, используя около 150 мелодий. Такие необыкновенное народное зрелище сохранено и передается из поколения в поколение благодаря сказителям. Значит, для сохранения эпоса главная роль отводится бахши и жырау, человеку, которые донес бесценное богатство народа с особой техникой.

Техникой исполнения сказителя устного эпоса, начиная с прошлого века, интересовались многие ученые мира. В 30-годы XX века профессор Гарвардского университета Милмэн Пэрри и его ученик Альберт Бейтс Лорд вели эксперимент в Югославии, записывали 13 тысячи разнообразных текстов, в том числе более 3500 механических записей, в результате они создали «устную теорию» эпоса. Их поддерживали ведущие ученые-фольклористы мира.

80-90-е годы прошлого века немецкий ученый Карл Райхл вел фундаментальное исследование по поэтике тюркского эпоса. Он в 1981 году приехал в Нукус и записал из уст сказителя Жумабая Базарова эпос «Едиге». Эту запись на каракалпакском языке с переводом на английский язык выпустил отдельной книгой (Karl Reichl. Edige. A karakalpak oral epic as performed by Jumabay Bazarova. Edited and translated by Karl Reichl. Helsinki. 2007). Он в 1992 г. издал книгу «Turkic Oral Epic Poetry: Tradition, Forms, Poetic Structure» в Нью-Йорке и Лондоне. Эта книга переведена на русский язык и была издана в 2008 г. в Москве (Райхл Карл. Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура /Пер. с англ. В. Трейстер под ред. Д. А. Функа. М.: Вост. Лит., 2008). Он впервые на материалах собственных записей из уст жырау анализировал традицию и устные формулы, поэтическую структуру устного эпоса. Эти ученые доказывают о ценности сказительства, делают вывод о том, что искусство исполнения бахши и жырау надо рассмотреть как наука.

Мы с гордостью можем сказать, что впервые проведенный фестиваль, посвященный искусству бахши, имеет не только научное значение, но и историческое значение в мировом масштабе. Так, наш глубокоуважаемый Президент Ш. Мирзиёев очень правильно, научно обоснованно и вовремя поднял вопрос об искусстве бахши, которое имеет мировое историческое значение.

Президент призывает бережно относиться и сохранить искусство сказителей. Если я скажу, что голос бахши и жырау, его музыка, мелодия жырау и бахши — это тоже памятник материальной культуры, то не ошибусь. Мы не должны позволить исчезнуть древней музыке и древней культуре исполнения эпоса. Есть «Красная книга» природы, почему мы не создаем красную книгу музыки, исчезающих ценностей, творимых талантом человека. Например, каракалпакские жырау используют в исполнении дастана около 150 мелодий, еще каждая мелодия имеет варианты. Каждый талантливый жырау создал свой вариант. Мелодия «Ылгал» имеет около десяти вариантов. Но сейчас мы не можем различить варианты каждой мелодии. Эти варианты бесследно вымерли. Не только варианты, но и музыка в исполнении жырау на грани исчезновения. Поэтому я предлагаю создать музей старинной музыки, сохранить гортанно-хриплый голос жырау, создать энциклопедию по древней музыкальной культуре, иметь «Красную книгу» исчезающей народной музыки, чтобы сохранить каракалпакское искусство жырау.

Сейчас мир нас признает как новый Узбекистан, мы обновляемся, ищем новую идею для развития. Всеми миру с гордостью можем показать народное наследие наших предков, здесь нас признают развитые страны мира, у нас имеется бесценное богатство, которое интересует туристов, ученых и др.