

ANTHOLOGY OF FOLK MUSIC
АНТОЛОГИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

KAZAKH MUSIC

КАЗАХСКАЯ МУЗЫКА

KAZAKH MUSIC

Anthology of folk music. Spirit of folk

Traditional Kazakh Music represents strikingly the culture of a nomadic civilization. Similarly to other nomadic peoples, the Kazakhs have achieved a high level of development. The Kazakh vocal and instrumental musical heritage, sharing a common Turkic origin, stems through remote centuries. The traditional Kazakh music, passing orally from generation to generation from times immemorial, is distinct for its developed system of genres, in which along with the archaic forms of family-ritual, song and instrumental folklore, there also exists a professional tradition, the height of which occurs during the 19th and early 20th century.

Various types of oral professional practitioners of the Kazakh traditional musical-poetical art have evolved historically:

The **zhıra'us** – epic folk tale narrators were usually employed by khans as military and political counselors, where they glorified the heroic feats of the khans and batyrs;

The **akyns** – poets-improvisers who were professional participants of musical and poetical contests, the aityses;

The **sals and se'raes** – composers and performers of lyrical songs;

The **kuyses** – builders and performers on instrumental kuyes.

A characteristic feature of the professionals of the steppe is the mastery of the art of improvisation, the capability to create high-quality artistic works momentarily, in the presence of the audience. Geographically the performing art of Kazakh traditional music could be divided into regional schools, differing from each other in their distinctive stylistic traits – the Western Kazakh; Sary-Arki; the Syrdarya River region; Eastern-Kazakh and Zhetysu.

In the traditional Kazakh musical culture an important role is played by folk musical instruments. The Kazakhs have over 30 traditional musical instruments which originated in ancient times. Among the instruments preserved and of widespread

use is the **dombra** – a wooden plucked instrument, a faithful companion of zhıra'us, kuyses, akyns, sals and se'raes; the **kobyz** – a bowed string instrument, endowed with a sacred meaning in art, the strings and bow of which are made of horsehair, the timbre of which, saturated with overtones, accompanied narrations of epic lays, it was the instrument of military magic and was also used in the ritual practice of *baksy* by shamans; the **sybyzgy** – a reed flute, the mastery of which was considered in the past to be mandatory among the khans' courts; the **sazyrnai** – a wind instrument made out of clay, resembling an ocarina, its variant, called the **tasta'uk**; the **zhetygen** – a plucked wooden seven-stringed instrument; the self-sounding **shankobyz**, made of metal, wood or bone; the **dangyra** – a percussion instrument, utilized by shamans during their kamlanie ritual, the three-stringed **sherter** and others.

A special place in the traditional system of genres is held by the **kuy** – an instrumental composition with a capacious diverse content. The kuy is capable of describing in a miniature form historical events, the wealth of the surrounding and the inner world of the human being, expressing the philosophy of life, and serving as a means of sketching portraits, scenes of everyday life, etc. The kuy is performed on various musical instruments.

Thousands of kuyes have been composed by professional musicians for the dombra. The Kazakhs have two main stylistic strata of dombra music. The kuyes of Western Kazakhstan, the tokpé carry a heroic character and in the majority of cases are distinct for their swift, unceasing motion, frequently depicting batyr subject matter. The tokpé kuyes are in two voices and have an established compositional form, the crucial principle of which is the mastery over pitch space. On the other hand, the kuyes from Eastern Kazakhstan, the shershpé have a gentler, more suave character. They are monophonic, melodic and are close in their character to folk songs.

The kuyes written for the kobyz possess the characteristic feature of sound depiction: imitation of the howl of wolves, cries of swans, prancing of horses or the sound of a drawn arrow. The color and density of the instrument's sound depends in many ways on the force of the bow's touch, as well as on the pitch of the sound, at which the

overtones sound either nasally or in a saturating, rich sound. On this compact disc the 3rd and 4th recordings present the sound of the *kobyz*.

The **traditional song** presents an integral part of the vital activity of the Kazakh people. The song was used to accompany each event in the live of people, families and the entire nation, – such as weddings, the birth of a child or a funeral, breaking of news or consolation of relations. The Kazakhs possess songs of the family-ritual cycle as well as of the shaman ritual, folk songs proper – *қара өлең* (*kara elen*, the “simple song”) and professional songs. The “*kara elen*” songs carry a lyrical character, describing nature, animals, love, human relations and personal emotional experiences. The subject matter of the narrowly professional song is formed by self-portrait songs, songs about artistic creativity and about the vocal art. A special place in this genre is held by expressive male love lyricism.

The compact disc presents specimens of both instrumental (tracks 1, 3–11) and vocal folk music of the Kazakhs (tracks 2, 12–22). The *dombra* tradition of the *tok-pé* from **Western Kazakhstan** is demonstrated by the *kuy* by professional *kuyshes* *Da'uletekerey* (track 7), *Ka'uen* (tracks 8, 9) and *Abyl* (tracks 10, 11). The song tradition of this region is presented by recordings in the performers' own accompaniments (tracks 12–15) – of folk origin, the *Muhit* – a brilliant representative of the Western Kazakh orally professional style (track 21). The songs in tracks 16–20 present the **Zhetysu** style. The song of the *Aset* (track 22) presents an example of the **Arki** style.

Gulnara Kuzbakova,
Candidate of Art Studies

КАЗАХСКАЯ МУЗЫКА

Антология народной музыки. Душа народа

Казахская традиционная музыка ярко репрезентирует культуру кочевой цивилизации. Высокого уровня развития у казахов, как и у других кочевых народов, достигает музыка и поэзия. Казахское песенное и инструментальное наследие, имея общетюркское происхождение, своими корнями уходит вглубь веков. Традиционную музыку казахов, испокон веков передававшуюся устным путем, отличает развитая система жанров, где наряду с архаичными формами семейно-обрядового, песенного и инструментального фольклора имеет место и профессиональная традиция, расцвет которой приходится на XIX – начало XX вв.

Исторически сложились различные типы устно-профессиональных деятелей казахского традиционного музыкально-поэтического искусства:

жырау – эпические сказители, находились обычно при ставке ханов, являлись военными и политическими советниками, воспевали героические подвиги ханов и батыров;

акыны – поэты-импровизаторы, профессиональные участники музыкально-поэтических состязаний – айтысов;

салы и сере – авторы и исполнители лирических песен;

күйши – создатели и исполнители инструментальных кюев.

Характерной чертой степных профессионалов является владение искусством *импровизации*, способностью на глазах у публики мгновенно создавать высокохудожественные произведения. По географическому расположению исполнительское искусство казахской традиционной музыки делится на региональные школы, отличающиеся яркими стилевыми особенностями – Западно-Казахстанскую; Сары-Арки; Сырдарья, Восточно-Казахстанскую и Жетысу.

В казахской традиционной музыкальной культуре значительное место занимают народные музыкальные инструменты. У казахов существует свыше 30

традиционных музыкальных инструментов, ведущих свое происхождение с древнейших времен. В настоящее время сохранились и распространены **домбра** – деревянный щипковый инструмент, верная спутница жырау, кюйши, акынов, салов и сере; **кобыз** – струнный смычковый, имеющий сакральное значение в культуре, струны и смычок кобыза изготавливаются из конского волоса, его насыщенный обертонами тембр сопровождал эпические сказания, был инструментом военной магии, кобыз также применялся в ритуальной практике *баксы* – шаманов; **сыбызгы** – тростниковая флейта, владение которой в прошлом считалось обязательным среди ханской знати; духовой глиняный инструмент типа окарины **сазсырнай**, его разновидность **тастаук**; **жетыген** – деревянный щипковый 7-струнный инструмент; самозвучащий **шанкобыз**, изготавливаемый из металла, дерева или кости; ударный инструмент **дангыра**, используемый при камлании шаманами; трехструнный **шертер** и др.

Особое место в традиционной системе жанров занимает **кюй** – инструментальная пьеса с емким разнообразным содержанием. Кюй способен в миниатюрной форме отразить исторические события, богатство окружающего и внутреннего миров человека, выразить философию жизни, служить средством зарисовки портрета, бытовых сцен и др. Кюй исполняются на различных музыкальных инструментах.

Традиционными профессиональными музыкантами созданы тысячи кюев для домбры. У казахов существует два основных стилевых пласта домбровой музыки. Западные кюи – **токле** носят мужественный характер, в большинстве своем отличаются стремительным, безостановочным движением, нередко отражают батырскую тематику. Кюи токпе двухголосны, имеют устоявшуюся композиционную форму, определяющим принципом которой является завоевание звуковысотного пространства. Восточные же кюи **шертте** имеют более мягкий, плавный характер. Они одноголосны, мелодичны, близки народным песням.

Для **кобызовых** кюев характерна звукоизобразительность: подражание вою волков, крику лебеда, бегу скакуна, звуку пущенной стрелы. Колорит и гус-

тота звучания инструмента во многом зависят от силы прикосновения смычка, а также от высоты звука, при котором обертоны звучат то гнусаво, то пискляво, то насыщенным сочным тоном. На диске о звучании кобыза даны представления 3 и 4 записи.

Традиционная песня – неотъемлемая часть жизнедеятельности казахского народа. Песней сопровождали каждое событие в жизни человека, семьи и целого рода, будь то свадьба, рождение ребенка или проводы в последний путь, оповещение и утешение близких. У казахов существуют песни семейно-обрядового цикла и шаманского ритуала, собственно фольклорные – *қара өлең* (кара олен – «простая песня») и профессиональные. Песни *қара өлең* носят лирический характер, в них поется о природе, животных, любви, человеческих взаимоотношениях, личных переживаниях. Содержанием устно-профессиональной песни служат песни-автопортреты, женские образы, песни о творчестве, о вокальном искусстве. Особое место в этом жанре занимает экспрессивная мужская любовная лирика.

На диске представлены образцы как инструментального (1, 3–11), так и песенного фольклора казахов (2, 12–22). Домбровую традицию токпе **Западного Казахстана** демонстрируют кюи профессиональных кюйши *Даулеткерей* (7), *Кауена* (8, 9) и *Абыла* (10, 11). Песенную традицию данного региона представляют записи в собственном сопровождении исполнителей (12–15) – народного происхождения, *Мухита* – яркого представителя западного устно-профессионального стиля (21). Песни 16–20 являют собой стиль **Жетысу**, песня *Асета* (22) – образец **Аркинского** стиля.

Гульнара Кузбакова,
кандидат искусствоведения

KAZAKH MUSIC

Anthology of folk music. Spirit of folk

1	Munlyk-zarlyk (Grief-Sorrow)	0.52
	sybyzgy folk melody, performed by Shanak Auganbayev	
2	Iligai (Iligai) Folk song in instrumental performance, tasta'uk,	1.53
	from the repertoire of the ensemble of early Kazakh instruments under the direction of Bolat Sarybayev	
3	Abyzdyn tolgai (Musings of an Abyz)	2.56
	kobyz, performed by Da'ulet Myktybayev	
4	Kazbenny saryny (Motive of Kozben)	1.46
	kobyz, performed by Da'ulet Myktybayev	
5	Aksak kulan (Lame kulan)	3.18
	kuy, dombra, performed by Malgazhdar A'ubakirov	
6	Kel sana batyr (Challenge to a Contest)	2.04
	kuy, dombra, performed by Bakyt Basygarayev	
7	Zheldyrmé (Zheldyrmé)	1.49
	kuy, dombra, performed by Lukpan Mukhitov	
8	On ayak (On ayak)	1.54
	kuy, dombra, performed by Lukpan Mukhitov	
9	San-a'u (San-a'u)	2.23
	kuy, dombra, performed by Lukpan Mukhitov	
10	Naratu (Naratu)	2.53
	kuy, dombra, performed by Lukpan Mukhitov	
11	Abyl (Abyl)	2.56
	kuy, dombra, performed by Lukpan Mukhitov	
12	Akkum (Akkum)	2.49
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Garifulla Kurmangaliev	
13	Dariga (Dariga)	3.01
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Sa'ule Zhanpe'isova	
14	Aha'u, kumgan-ai (Aha'u, kumgan-ai)	2.20
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Mekes Tureshev	

15	Sokyr kyz (Blind Girl)	4.01
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Mekes Tureshev	
16	Zhansa'ulé (Zhan Sa'ulé, name of a girl)	2.37
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Danesh Rakishev	
17	Zhan Erké (Zhan Erké, name of a girl)	2.52
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Danesh Rakishev	
18	Sa'ulemai (Sa'ulemai, name of a girl)	2.04
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Danesh Rakishev	
19	Bayana'ul (Bayana'ul)	2.51
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Danesh Rakishev	
20	Bopem (Child)	3.30
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Danesh Rakishev	
21	Kara kanshyk (Kara kanshyk)	3.05
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Mekes Tureshev	
22	Konyr kaz (Grey Goose)	2.59
	song with the accompaniment of a dombra, performed by Danesh Rakishev	

Total time 57.07

Recordings from 1965–1989

Original idea: A. Gorbachev
Project director: E. Rastegaeva
Editor: G. Kuzbakova
Sound engineer: Y. Bogdanov
Design: I. Kryukov
Translated by A. Rovner

КАЗАХСКАЯ МУЗЫКА

Антология народной музыки. Душа народа

1	Мундық-зарлық (Грусть—печаль)	0.52
	народная мелодия, сыбызгы, исп. Шанак Ауганбаев	
2	Илггай (Илггай) народная песня в инструментальном исполнении, тастаук,.	1.53
	из репертуара ансамбля древних казахских инструментов под упр. Болата Сарыбаева	
3	Абыздың толғауы (Думы абыза)	2.56
	кобыз, исп. Даулет Мыктыбаев	
4	Көзбеннің сарыны (Мотив Козбена)	1.46
	кобыз, исп. Даулет Мыктыбаев	
5	Ақсақ құлан (Хромой кулан)	3.18
	кюй, домбра, исп. Малгаждар Аубакиров	
6	Кел сана, батыр (Вызов на состязание)	2.04
	кюй, домбра, исп. Бакыт Басыгараев	
7	Желдірме (Желдирме)	1.49
	кюй, домбра, исп. Лукпан Мұхитов	
8	Оң аяк (Он аяк)	1.54
	кюй, домбра, исп. Лукпан Мұхитов	
9	Сән-ау (Сан-ау)	2.23
	кюй, домбра, исп. Лукпан Мұхитов	
10	Нарату (Нарату)	2.53
	кюй, домбра, исп. Лукпан Мұхитов	
11	Абыл (Абыл)	2.56
	кюй, домбра, исп. Лукпан Мұхитов	
12	Аққум (Аккум)	2.49
	песня в сопровождении домбры, исп. Гарифулла Курмангалиев	
13	Дарига (Дарига)	3.01
	песня в сопровождении домбры, исп. Сауле Жанпейсова	
14	Ахау, құмған-ай (Ахау, кумган-ай)	2.20
	песня в сопровождении домбры, исп. Мекес Түрешев	

15	Соқыр қыз (Слепая девушка)	4.01
	песня в сопровождении домбры, исп. Мекес Түрешев	
16	Жансауле (Жан Сауле, имя девушки)	2.37
	песня в сопровождении домбры, исп. Данеш Ракишев	
17	Жан Ерке (Жан Ерке, имя девушки)	2.52
	песня в сопровождении домбры, исп. Данеш Ракишев	
18	Саулемай (Саулемай, имя девушки)	2.04
	песня в сопровождении домбры, исп. Данеш Ракишев	
19	Баянаул (Баянаул)	2.51
	песня в сопровождении домбры, исп. Данеш Ракишев	
20	Бопем (Дитя)	3.30
	песня в сопровождении домбры, исп. Данеш Ракишев	
21	Қара қаншық (Кара каншык)	3.05
	песня в сопровождении домбры, исп. Мекес Түрешев	
22	Қоңыр қаз (Серый гусь)	2.59
	песня в сопровождении домбры, исп. Данеш Ракишев	

Общее время: 57.07

Записи: 1965–1989 гг.

Автор идеи: А. Горбачев

Руководитель проекта: Е. Растегаева

Редактор: Г. Кузбакова

Звукорежиссер: Ю. Богданов

Дизайн: И. Крюков

Перевод: А. Ровнер

