

Туленова Алия Исатаевна

Жургенов атындағы Казак Улуттук искусство академиясы, актердук чеберчилик кафедрасы,
концертмейстер

Туленова Алия Исатаевна

Казахская национальная академия искусств имени Жургенова, кафедра актерское
мастерство, концертмейстер

Tulinova Aliya Isatayevna

Kazakh National Academy of Arts named after Zhurgenov, acting department, accompanist

СҮРӨТЧҮ ИСАТАЙ ИСАБАЕВДИН ЧЫҒАРМАСЫНДА АЙТЫШ ООЗЕКИ- КЕСИПТИК САЛТЫН ЧАГЫЛДЫРУУ

ОТРАЖЕНИЕ УСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ – АЙТЫС В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА ИСАТАЯ ИСАБАЕВА

REFLECTION OF THE ORAL AND PROFESSIONAL TRADITION - AITYS IN THE WORK OF THE ARTIST ISATAI ISABAYEV

Аннотация: Мақала Қазақстанның графикалық искусство шебері Исатай Исабаевдин чығармасында маанилүү учур болгон "Айтыс" элдик оозеки элдик салтына арналған. Сүрөттөрдөгү жана иллюстрациялардагы айтистин таасири жана чагылышы каралат. Бул көркөм сүрөттөрдүн аркасында көрөрман казак салтынын байлыгын үндөр жана музыка аркылуу гана эмес, белгилүү сүрөтчүнүн полотнолору аркылуу да элестете алат.

Андатпа: Бұл мақала Қазақстанның графикалық өнерінің шебері Исатай Исабаевтың шығармашылығындағы ежелгі қазақтың халық ауыз әдебиетінің "Айтыс" дәстүріне арналған. Айтыстың сурет пен иллюстрацияларындағы эсері мен көрінісі қарастырылады. Осы көркөм суреттердің аркасында көрермен қазақ дәстүрінің өнері мен музыкасы арқылы гана емес, сондай-ақ белгілі суретшінің таңдамалы көрмесі арқылы да елестете алады.

Аннотация: Статья посвящена древнейказахской устной народной традиции «Айтыс», ставшей вехой в творчестве мастера графического искусства Казахстана Исатая Исабаева. Рассматривается влияние и отражение айтыса в картинах и иллюстрациях. Благодаря данным художественным картинам, зритель может представить себе богатства казахской традиции не только через звуки и музыку, но и через полотна известного художника.

Abstract: The article is devoted to the ancient Kazakh oral folk tradition "Aitys", which became a milestone in the work of the master of graphic art of Kazakhstan Isatai Isabayev. The influence and reflection of aitys in paintings and illustrations is considered. Thanks to these artistic paintings, the viewer can imagine the riches of the Kazakh tradition not only through sounds and music, but also through the paintings of a famous artist.

Негизги сөздөр: айтыш, музыкалық салттар, сүрөттөрдөгү музыканын чагылышы, салттуу ыр фольклору.

Ключевые слова: айтыс, музыкальные традиции, отражения музыки в картинах, традиционный песенный фольклор.

Key words: aitys, musical traditions, reflections of music in paintings, traditional song folklore.

Любое общество не может существовать без своей культуры и духовных ценностей, которые обогащают человека и совершенствуют его внутренний мир. Многовековая история казахского народа, его своеобразная культура оставила нам богатейший пласт, связанный с поэзией, музыкой и не только. Среди многообразия развития различных направлений в искусстве можно выделить традиционный песенный фольклор, имеющий свои истоки, особенности и историю развития. Обращение казахстанского художника Исатая Исабаева к этой теме, а именно к жанру айтыс, как к одному из ярких форм народного достояния, не случаен. Художник не только сам глубоко интересовался этим видом особого фольклора, но и через призму своего видения хотел донести до зрителя красоту и традиции своего народа.

Истоки айтыса уходят в глубокую древность и как все остальные музыкально-поэтические жанры, он берет начало с обрядово-бытовых песен, хоровых песен-диалогов между юношами и девушками, которые затем переросли в оригинальный жанр «Айтыс». Несмотря на то, что многие художники в своих работах затрагивали этот жанр, но именно в творчестве Исатая Исабаева эта тема проявилась настолько ярко, насколько сама по себе она является значимой по своему масштабу и интерпретации. Окончив в 1965 году Московский полиграфический институт, Исатай Исабаев привозит в столицу Казахстана иллюстрации к трехтомнику «Айтыс» – свою дипломную работу, которая становится серьезной заявкой начинающего художника. Он был тогда молод, но его страстное стремление познать мудрость мастеров прошлого и передать языком рисунка щедрую фантазию своего народа очень ярко проявилась в этих работах.

Устное народное творчество – это бесспорно величайшая сокровищница, олицетворяющая характер и особенности той или иной нации. Жанр айтыса был распространен у многих тюркских народов, но у казахов и кыргызов он приобретает особое значение. Эти народности вели кочевой образ жизни, поэтому песенная форма «из уст в уста» до некоторой поры оставалась у них основным источником новостей, где главными сказителями были певцы-акыны со своими инструментами. Они ездили из аула в аул и состязались не только в мастерстве игры на домбре и в вокальном искусстве, но и передавали в своих музыкальных рассказах все разнообразие жизни народа: от бытовых тем до мировых вопросов.

Рисунок – 1

С первой же страницы книги «Айтыс» перед нами раскрывается масштабная панорама многофигурной композиции. В данной иллюстрации Исатай Исабаев с помощью художественного письма передает нам азартный дух состязания между двумя певцами-импровизаторами, где один из участников ведет музыкальный стих в сопровождении своего инструмента – домбры, а его оппонент – второй акын, чутко слушает и готовится к ответному выступлению. Их словам внимают окруженные вокруг зрители, готовые возгласами поддержать своего кумира. Художник здесь тщательно прописывает каждую фигуру персонажей картины, не оставляя без внимания любую мелочь или штрих: от богато украшенной юрты до традиционной национальной одежды (иллюстрация к обложке 1-го тома).

Казахское народное творчество наиболее ярко и оригинально представлено в жанре айтыса – песенного состязания певцов-акынов. Уникальное по своей сложности жанр, который требует от исполнителей необычайно развитой памяти, поэтических и музыкальных способностей, а самое главное – умение импровизировать. Обычно айтыс – это своего рода словесный поединок между айтыскерами, которые должны быстро реагировать на каждое слово соперника, найти и вставить нужное слово в ту же самую минуту, секунду... Такие поэтические схватки, стремительные поединки слов, как правило, происходили перед собравшимися вокруг акынов зрителями. Вступая в состязание без предварительной подготовки и обдумывания, импровизируя поочередно, акыны соревновались в остроумной находчивости, в глубине знаний, в блеске мыслей, в умении сочинять стихи экспромтом. Вдохновенные импровизации исполнялись под аккомпанемент домбры, баяна, или под звуки других инструментов, сопровождая пение выразительными жестами. Так, «Айтыс» представляет собой сложный синтез ряда искусств – поэзии, музыки, драматического представления, исполнительского мастерства. [1]

Иллюстрации к книге «Айтыс» у графика Исатай Исабаева насчитывают почти сотню эскизов и набросков. К отдельной, даже небольшой

работе художник подходит очень внимательно, вдумчиво, прописывая каждую деталь. Герои его картин – сложный синтез простого кочевника и богатой внутренним содержанием личности. Исатай Исабаев будто

проникает в их душу: в его иллюстрациях поэты серьезны и сосредоточены, на их лицах можно прочесть размышления о судьбе своего народа, а из их пера вот-вот готовы вырваться лирические строки. (две иллюстрации с акынами: слева рисунок – 2, справа рисунок – 3).

Акыны были представителями определенного рода, и во время айтыса они как правило восхваляли себя и свой род, говорили об истории своего рода, называли имена прославленных батыров, имена известных кюйши, биев – всех тех, кто внес большой вклад в историю казахского народа. Одновременно, айтыскеры указывали на недостатки своего соперника, тем самым давая возможность своему оппоненту быть осторожным в своих словах. Поэтому каждый акын должен был быстро реагировать и живо откликаться на выпады соперника,

давать ему аргументированный ответ, показывать все свое мастерствоизобретательности и смелости, широту ума и выразительность слога. Надо сказать, такого рода музыкально-поэтические встречи становились образцом для подражания и носили воспитательное значение для подрастающего поколения.

Вовремя вставленноенужное слово высоко ценилось зрителями, также как признание своего поражения в состязании. Для достижения такого мастерства акыны много изучали историю, традиции и особенности своей страны, а также должны были обладать большими познаниями в народной литературе – поэмах исказаниях, разбираться в разновидностях музыки.[2, 9 с]. Вместе с участием в поэтических состязаниях акыны и сами росли духовно, обтачивая с каждым разом свои навыки, талант и художественное воображение. «Нет более достойной профессии, чем бродить по миру и рассказывать легенды» - так говорил о них казахский народ, встречая как самого дорогого гостя и усаживая на почетные места в юрте.

Айтыс – это высокое искусство. Айтыс – это форма творчества, которое имеет очень много разновидностей. Наиболее древними формами казахского айтыса являются фольклорно-обрядовые песни. Например, существовала определенная форма песнопенияна изгнание болезни, которая исполнялась двумя группами людей – это были женская и мужская группы. Конечно, они просили об одном и то же, но форма исполнения была диалогической, ведущая к мировоззрению дуализма.

Что касается Жар-Жар, то это жанр исполнялся как известно во время ритуалов проводы невесты Кыз-узату и здесь опять-таки общество делилось на две группы: мужской и женский. Женщины сочувствовали и даже оплакивали уходящей в другой род невесте, а мужчины подбадривали и говорили, что в новой жизни ей будет еще лучше. По мнению ученых – жар-жар является групповой формой айтыса.

Рисунок – 4

На обложке ко второму тому «Айтыс» художникомпредставлена сцена обряда «Сватовство невесты». В центре композиции мы видим главную героиню в национальной одежде, на ее голове – саукеле – традиционный головной убор невесты. Она скромно потупила глаза и жестом пытается от смущения прикрыть лицо. Напротив, влюбленный в нее джигит-жених полон решимости и это передано в его жестах. Рядом с молодоженами стоит певец с домброй, готовый начать церемонию, а вокруг них собрались родные и близкие, уважаемые аксакалы, молодые подружки невесты, дети с любопытными взорами. В котле уже готовится угощение, гости с подносами и подарками в ожидании большого пира. Вся картина окутана ощущением праздника(иллюстрация ко 2-му тому обложки).

Самыми распространенными видами айтыса являются «Қайым-айтыс» и «Сүре-айтыс». Қайымайтыс – один из несложных форм бытового айтыса, когда девушки и юноши вечерами собирались и вступали в песенные состязания. Обычно такие соревнования часто затевались среди молодежи во время игр, праздников и это самый доступный айтыс. Начинающие акыны пробовали себя на этом поприще, перекидываясь короткими, полными искрящим юмором репликами.

Для полноценного раскрытия таланта айтыскера в профессиональном плане существовала другая форма словесного состязания: Сүре-айтыс - это айтыс между опытными акынами, уже сыскавшими признание в народе, как мастера импровизации. Богатая история нашего народа оставила нам известнейшие имена казахских певцов, прославившиеся в мастерстве айтыса: Махамбет Утемисов, Суюнбай Аронулы, Жаяу Муса Байжанов, Ақан Сері Қорамсаулы, Джамбул Джабаев, Кенен Азербайбаев и многие другие.

Айтыс поднимал важные темы общественной жизни казахского народа. Импровизированные песни слагались на события общезначимые для казахских ханств: послания посольства, объявления военных походов, разбор тяжб и раздоров между племенами, родами и ханами, заключение мира, дипломатические отношения с соседями. Историки отмечают, что айтыс как и другие устно-поэтические жанры, обладал функциями своеобразного средства массовой информации в казахской степи.

Тема айтыса всегда была интересна исследователям устной народной поэзии. Начиная с Ч. Валиханова, В. Радлова, М. Ауэзова и других, целая плеяда ученых по крупицам собирали со всех уголков необъятной казахской степи ценнейший материал известных поэтических соревнований. Книга «Айтыс» в трех томах вышла в свет в 1965 году, под издательством «Жазушы», в Алматы. Очень любопытна по своему содержанию вступительная статья к этой книге Сабита Муканова - писателя, являющегося одним из основоположников современной казахской литературы, где он объясняет этимологию происхождения слова «айтыс»: от слова «айт» - «говори» и, соответственно «айтыс» - диалог двух певцов, а также приводит интереснейшие факты об известных акынах и запоминающихся с ними музыкальных дуэтах.

В книгу-трехтомник «Айтыс» не вошли многие портреты и наброски, но все они прорабатывались художником Исабаевым по этой теме. Так например, портрет известного акына-импровизатора, жырышы, жырау Жамбыла Жабаева, выполненный в технике автолитографии, является украшением творчества художника по своему мастерству и передачи не

только сходства с оригиналом, но и внутренним миром этой личности. Жамбыл выступал на айтысах со многими известными казахскими и кыргызскими акынами. Он внес большой вклад в развитие поэтического искусства казахского народа (портрет Джамбула, слева рисунок – 5). Еще один портрет выдающего казахского акына-импровизатора Нурпеиса Байганина, оставшийся только карандашным наброском, дает представление о необычайной личности, глубоко мыслящего и яркого певца, черпавшим темы для своих песен из окружающей его

действительности: от перепевов народного эпоса и его героической тематики до повседневной бытовой казахской жизни (карандашный портрет Н. Байганина, справа рисунок – 6).

Надо отметить, что все иллюстрации к книге «Айтыс» выполнены в художественной технике линогравюры. В творчестве Исатая Исабаева графические работы занимают главенствующее положение. Графика, как одна из разновидностей художественного слова, в отличие от других видов изобразительного искусства, основывается непосредственно на самом рисунке, но обладает собственными особыми средствами и выразительными возможностями. Художник за свою творческую жизнь пробовал себя практически во всех видах графического письма, но к линогравюре он всегда относился с особым трепетом, так как именно этот вид графической техники дает нежнейшую плавность и поэтическую напевность линиям и штрихам его работ.

В айтысе, в отличие от других жанров устной литературы, принимали активное участие много поэтесс-женщин. В позапрошлом веке, несмотря на старые феодальные традиции, свободное пение представителей слабого пола была прогрессивной идеей. Они могли смело вступать в поэтические соревнования с мужчинами и не раз оказывались победительницами. Чтобы поединок был эффектен и запоминающим, каждый участник, в силу своего умения должен был проявить безмерный талант и свое красноречие.

В трехтомнике «Айтыс» собрано немало словесных дуэтов, но особое место занимает состязание между акыном Биржаном и поэтессой Сарой, являющееся лучшим образцом литературно-поэтического жанра. Сабит Муқанов замечает, что несмотря на профессиональное владение Биржаном искусством речи, Сара была ему достойной соперницей. Ритм ее стиха, яркая выразительность, остроумие и находчивость изумляли народ:

Ты как белый месяц в небе

сладко поешь свои песни, Биржан,

Но не угнаться тебе - жеребенку

за моим прекрасным как ветер конем (рисунок – 7)

Говоря об айтысе, объединяющем поэзию и музыку, нельзя не сказать и о его роли в драматическом искусстве. Не случайно в сороковые годы прошлого века айтыс был положен в основу лирико-драматической оперы казахского композитора Мукана Тулебаева «Биржан и Сара», где в либретто Х. Джумалиева есть исторический эпизод встречи знаменитых акынов Биржана и Сары. Также, в эти же годы выходит опера композитора Латыфа Хамиди «Жамбыл и Айкумис», которая основана на действительном айтысе между яркими акынами. Таким образом, эти оперы лишь подтверждают, что сам айтыс как вид творчества предполагает сценическое воплощение.

Женская тема всегда находила отклик в творчестве художника Исатая Исабаева, но в книге «Айтыс» это проявляется с особой взволнованностью. Под его пером облик женщины приобретает изящество, нежность и это несмотря на ту роль, которую она выполняет: роль героини певческого поединка или любимой... Он бережно выписывает каждую из них, во всех ее проявлениях

в жизни и стремится передать не только сам образ, но и отразить ее сущность. Девушка, мать, бабушка – все эти представительницы прекрасного пола в руках художника превращаются в икону женственности, с тщательно выписанными фигурами, позами, жестами и одежаниями (иллюстрации с женскими образами, слева рисунок – 8, справа рисунок – 9)

Говоря об «Айтысе», нельзя не упомянуть о том эффекте выступления акынов, который производил на зрителей. Искрометная импровизация участников, использование эпитет и метафор, которыми так богат казахский язык, превращали музыкальный дуэт в своего рода зрелище для народа со множеством традиционных развлечений. Поэтические строки, «вылетающие» из уст акынов преобразовывались в крылатые выражения и разносились по всей степи. «Айтыс у казахского народа - это не соревнование, но особый вид ритуала, где нет такого выражения «победа» или «поражение», а потому в таких художественных конкурсах нет и конкуренции между собой. Стихи акынов несут в себе особые элементы драматизма и сценического эффекта, превращая их в театр двух актеров» (перевод с казахского из статьи М. Ауэзова).[3].

Рисунок – 10

В прошлом, акыны учились у стариков, запоминали поэмы, жыры, айтысы предыдущих акынов и т.д. Акын – это тот человек, который хорошо знает историю, хорошо знает традиции, политику, географию. В первую очередь, он должен быть сыном своего народа, патриотом, иметь прекрасную память и конечно же, знать наследие прошлого. Каждый айтыскер владеет навыками игры на музыкальном инструменте, обладает артистическими способностями для привлечения публики. Но не всем дано этим заниматься. Это божий дар, поэтический дар.

Почему люди любят джаз? Потому что становление музыки наблюдается непосредственно на сцене. То же самое происходит и во - время айтыса, где импровизация творится прямо на глазах у зрителя.

«Айтыс» - школа поэтического воспитания, основанная на сути казахской поэзии, как в ее ясности и чистоте, так и в ее точности и красоте. Этот жанр, как уникальная форма казахского устного творчества сохраняет популярность и в наше время, вызывая интерес у народа. Современный «Айтыс» включен в список культурного наследия ЮНЕСКО и до сих пор не утратил своей значимости и злободневности. На лучших образцах поэтических диалогов учится современная молодежь, подражая известным исполнителям народной поэзии.

Современные айтысы становятся с каждым годом популярными. Они проходят на областном, республиканском и международном уровнях. В 2011 году был создан международный союз айтыскеров – это республиканское общественное объединение. Открываются школы айтыскеров, где обучают мастерству, известные акыны проводят мастер-классы, конференции.

Устное народное творчество - богатейшее наследие. Его понимает любой человек, в них отражены мечты народа, в них люди находят поддержку, они вселяют веру в будущее и надежду в настоящее. Тем не менее, обращение к традиционному песенному творчеству казахского народа айтыс еще не исчерпало себя и может стать благодатной почвой для исследователей и художников, как современных, так и будущих поколений.

Перелистывая страницы книги «Айтыс», читая поэтические строки акынов, мы представляем их образы и широкоформатную картинку через призму воображения Исатая Исабаева. Художником проделана огромная работа по изучению и оформлению трехтомного сборника «Айтыс». Анализирую эту книгу, мы приходим к выводу: певцы-акыны оставили нам поэтический слог, собиратели устного народного творчества записали эти материалы, а художник сохранил рисунки об айтысе на своих полотнах. Так произошла цепочка передачи ценностей, где каждый встал на свое место и сыграл свою роль. Исатай Исабаев с успехом выполнил миссию, оставив свой вклад в изобразительном искусстве Казахстана.

Самобытный, древний, уникальный, аутентичный – все эти определения можно отнести к айтысу. Но айтыс – это еще и динамично-развивающийся жанр современной культуры как степной, так и городской. Эта ситуация практически не имеет аналогов мировой истории, когда древний вид устного поэтического искусства вдруг оказывается востребован современностью, вырастает в нее и живет, привнося людям знания, транслируя традиции, обучая этическим нормам, показывая красоту языка и родной литературы.

Список использованной литературы:

1. https://www.inform.kz/ru/aytys-kak-napravlenie-kul-turnoy-politiki-kazahstana_a2933037 Айтыс, как направление культурной политики Казахстана
2. Айтыс. Қазақ ССР ғылым академиясы. М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. Т.1 556 бет «Жазушы» 1965 Алма-ата
3. www.wikipedia.org/wiki/Айтыс, Әуезовтың зерттеу еңбегі