

*Юртаева Снежанна Юрьевна,
преподаватель вокально-хоровых дисциплин
МАУДО «ДШИ №13 (т)»
г. Набережные Челны*

Татарская музыка – культура Республики Татарстан

Изучение истории педагогической мысли татарского народа, национальной музыкальной культуры, музыкального образования и воспитания актуально всегда. Лишь зная историю народа, его духовное наследие, общественно-педагогическую деятельность его лучших представителей можно успешно решить те задачи, которые стоят перед современной школой и вузом. Без исторической памяти - нет музыкальных традиций, без музыкальных традиций - нет музыкальной культуры, без музыкальной культуры - нет музыкального воспитания, без воспитания музыкальной культуры - нет духовности, без духовности - нет личности, а без личности - нет народа. Решающим звеном в этом взаимодействии — музыкальная память - музыкальная традиция - музыкальное воспитание - духовность - личность — народ - именно музыкальное воспитание оказывается центральным звеном. Вечность музыкального воспитания, как наиболее устойчивой социальной категории подтверждается всем ходом исторического развития, как человека, так и каждого из народов.

Традиционная татарская музыка.

Национальная музыка татар - народа Евразии с многовековой историей и самобытной культурой - является неотъемлемой частью мировой цивилизации.

Татары - тюркоязычный народ, и в его искусстве органично сочетаются восточные традиции и традиции коренных народов центральной Европы. Следы седой древности татарской музыки не мешают ее восприятию нашим современником, ее эмоциональный склад близок ему. В количественном отношении татары, после русских, в Российской Федерации занимают первое место. Их этническая территория - Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь; немало татар проживает в Казахстане, Средней Азии, Москве и Петербурге, Финляндии. В музыковедческой литературе татар иногда называют "северными мусульманами". Германские ученые Роберт Лах, Георг Шюнеман еще в 1916-17 гг. записывали и исследовали татарские народные песни, однако объектом всестороннего научного исследования они стали лишь в середине XX века.

Традиционная татарская музыка основана на широко распространенной на Востоке пятизвучной системе - пентатонике, которая типична для китайской, вьетнамской, корейской, венгерской народной музыки. В то же время на ней построены песни мари, чуваш, мордвы - то есть народов, исторические судьбы которых тесно переплетены с историей татарского народа. Однако мелодика татарской песни, особенно протяжной, существенно отличается наличием высокоразвитой орнаментики, чем сближается с восточными традициями. Эта орнаментация не только придает особый колорит музыке, но является важным средством динамизации интонационного его развития. Здесь естественна была бы параллель с орнаментикой мелодики композитора Ф.Шопена. Татарская традиционная музыка имеет различные стилевые и жанровые типы. Эмоциональное содержание и музыкальная стилистика ее в наиболее концентрированном виде проявляются в лирической протяжной песне, представленной здесь в интерпретации признанных мастеров народного музыкального исполнительства. Но традиционная песня - не только памятник народной песни; она и сегодня звучит в радио- и телепередачах, концертных программах.

Богатейшее музыкальное наследие татарского народа создавалось на протяжении многих веков. Его основу, если перейти на язык музыкальной науки, составляет песенный фольклор сольной традиции, основанный на ангемитонной монодии. Эти, может быть, непривычные для непосвященных термины объясняются довольно просто. Фольклор -

народное творчество, монодия - одноголосие, или сольное исполнение, ангеми-тоника (или более употребительное в отношении татарской музыки, хотя и не вполне точное, - пентатоника) представляет собой систему музыкальных звукорядов, не превышающих пяти звуков, на которых построены мелодии. Именно монодия и ангемитоника придают своеобразие татарской народной музыке. Татарские народные напевы объединяет множество общих черт. Наряду с этим они различаются по характеру звучания, содержанию, происхождению из определенной местности, возникновению в среде мишарей, крышен, казанских, астраханских, сибирских и других этнических групп татар.

Народные песни татар.

Татарские песни – это редкие песни, которые радуют слух не только граждан Татарстана, но и всей страны. Большинство людей не могут остаться спокойными, даже если даже один раз прослушали татарские песни. Практически любого искушенного поклонника музыки способны вызвать интерес песни на татарском языке.

Татарские народные песни весьма похожи на музыку Востока, их объединяет пятизвучная система. Особенность системы пяти звуков в том, что в качестве главного тона можно выбрать каждый из этих пяти звуков. Подобное исполнение встречается у многих народов (мордва, буряты, башкиры, вьетнамцы и т.д.).

В татарских народных песнях наличествует широкая палитра звуков (орнаментика), эти напевы отличаются тянущейся мелодичностью, и именно это делает татарские песни ближе к обычаям Востока. Орнаментика (палитра звуков) является очень важным средством для улучшения ритмической интонации и придает своеобразную красоту песне.

В те времена, когда татарский народ принял исламскую веру, татарские народные песни пополнились песнями Востока. В обиход вошли восточные инструменты, напевное декламирование произведений поэтов и т.д. Волжская Булгария (Татарстан) меняясь, стала очень походить на Арабский халифат.

Татарские песни очень тесно связаны с чтением Корана. Татары читают Коран несколько иначе, они стараются не сильно громко петь. Именно такое грустное, меланхоличное, приглушенное пение и составляет отличие музыкальной культуры татарского народа.

В настоящее в нынешнее время татарская песня – это множество весьма разнообразных стилей. Но более всего разными по музыкальной стилистике являются татарские песни в исполнении народных татарских ансамблей. Исполнители для исполнения берут различные инструменты: курай, кубыз, варган и многие другие. На протяжении веков образовывалось необъятное наследие татар. Если сказать языком музыки, то основу песен на татарском языке образует заложенный на монодии фольклор. Именно ангемитоника и монодия дают своеобразие татарским песням.

Песни на татарском языке связывает множество одинаковых черт. Кроме того, татарские песни отличаются по содержанию, по происхождению в зависимости от области проживания, по характеру звука, среды разных групп татар Казани, Астрахани, Сибири, Крыма, Казани, Астрахани, Сибири, Крыма и других областей.

Татарская песня помогает понять самобытную культуру татар, его историю, его культуру.

Татарские народные музыкальные инструменты.

Музыкальные национальные инструменты татар, прошли путь исторического формирования, который длился веками. Музыкальные традиции имеют множество общих черт с особенностями ритмики (ангемитонной пентатоники) тюркских и финно-угорских народов Поволжья, уходя корнями в эпоху музыкального этноса язычества.

Татарская народная музыка имеет в своей основе колорит восточных традиций, она созвучна с музыкой народов Дальнего Востока. А традиционные арабо-мусульманские музыкальные инструменты (например, сурнай - восточный музыкальный инструмент) гармонично вписались в творческое наследие татарского народа.

На сегодня, самыми известными инструментами татарского музыкального фольклора являются: гармонь-тальянка, курай, кубыз, сурнай, мандолина, думбра, ятаган, татарские гусли, саз и др.

Язычковый, щипковый инструмент, типа металлического варгана, кубыз (возможно, проник через угров). Недавно кубыз был обнаружен, при раскопках Речного селища на территории Татарстана. Археологов считают, что это селище существовало ещё в X-XI века, то есть во времена Волжской Булгарии. Варган-кубиз относится к самозвучающим язычковым инструментам. Он представляет собой металлическую пластинку или металлическую дугу с язычком посередине. Рот служит подвижным резонатором: с изменением формы и объёма ротовой полости рождаются тоны обертонового ряда.

Татарио-башкирский курай - духовой инструмент типа продольной флейты. «Свирели в два локтя», по описанию Ибн Русте, достигали метра в длину.

Классический курай изготавливается из стебля зонтичного растения с одноименным названием, имеет 4 игровых отверстия на лицевой стороне и одно на тыльной. Диапазон курая около трех октав. Звучание поэтичное и эпически возвышенное, тембр мягкий, при игре сопровождается горловым бурдонным звуком. Курай используется как сольный и ансамблевый инструмент.

Думбра - характерный инструмент большинства тюркских народов, искусство игры на котором зародилось еще в средние века. Думбра и кубыз упоминаются в «Татарской летописи»), исторической произведении конца XVII века, где описываются события времен Золотой Орды. В татарском любовно-романтическом дастане «Тулэк белэн Сусылу» («Туляк и Сусылу»), который, по мнению учёных, был написан не позднее XIV века, главный герой — Туляк изготавливает домбру для исполнения любовных песен.

Скрипка получила распространение среди татар на рубеже XVIII — XIX вв., полюбилась и сразу же стала, национальным инструментом. Без скрипки не обходился ни один сабантуй - праздник плуга, в честь весеннего сева. Одновременно со скрипкой вошли в основной набор музыкальных народных инструментов гусли, они использовались тюркским населением Поволжья и сохранились у татар-кряшен.

Сегодня чуть ли не каждый пятый татарин старшего и среднего поколения умеет играть на гармонь-тальянке.

Гармонь-тальянка относится к типу однорядных гармоней, и стала по-настоящему народным инструментом.

Сочетание, по крайней мере, четырех типов культурных взаимовлияний (тюркского, финно-угорского, болгарского и славяно-русского), а также двух религий (ислама и христианства) очень наглядно отразилось в разнообразном наборе народных музыкальных инструментов Татарстана.

Многие татарские народные музыкальные инструменты были утрачены и сегодня переживают новое рождение. Сорнаи, кураи, думбыры, мандолины, народные скрипки, татарские гусли выставлены в Государственном национальном музее Татарстана, музеях Казани, Альметьевска, Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Богатейшее музыкальное наследие татарского народа создавалось на протяжении многих веков. Республика уделяет большое внимание развитию национальной музыкальной культуры Татарстана.