

ЗВУЧАНИЕ САМОБЫТНОСТИ: НАРОДНАЯ МУЗЫКА КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ

Аннотация

В статье рассматривается важная роль народной музыки и традиционных инструментов в формировании национальной идентичности и укреплении социальной сплоченности. Исследуя, как культурные и моральные ценности воплощаются в музыке, автор приходит к выводу, что художественные традиции являются мощной силой объединения сообществ. Понимание уникальных форм культурного самовыражения может создать в многополярном мире продуктивный диалог между различными цивилизациями, подчеркивая как сходства, так и различия их основных ценностей.

Ключевые слова: культурные ценности, национальная идентичность, социальная сплоченность, диалог цивилизаций, народная музыка, культурное наследие, традиционные инструменты.

Автор

**Эль-Сайед Майя Айман
Мохаммед Абу Эль-Нур**

Студентка факультета экономики и политологии
Каирского университета, исследователь,
координатор проекта организации «Оюн Маср»
(Каир, Египет)

1. Введение: музыка как выражение ценностей цивилизации

То, что действительно определяет общество — это его культурные и моральные ценности. Эти ценности являются невидимыми нитями, которые создают социальную сплоченность и формируют уникальную национальную идентичность. И хотя они могут быть выражены многими способами — через литературу, законы и социальные обычаи, — одним из самых мощных и универсальных «носителей души» цивилизации является ее музыка. В этой статье исследуется, как народная музыка и ее инструменты служат живым воплощением ценностей народа, выступая в качестве краеугольного камня идентичности и средства диалога в нашем все более многополярном мире. Мировое сообщество признает важность этих традиций, и в настоящее время под охраной

ЮНЕСКО находится 788 элементов нематериального культурного наследия в 150 странах, многие из которых являются формами традиционной музыки и исполнительского искусства [7].

Народная музыка — это больше, чем просто развлечение, это язык, который передает глубочайшие ценности культуры. Например, мелодии, ритмы и даже материалы, из которых изготовлены сами инструменты, рассказывают историю взаимоотношений людей с окружающей средой, их историей и духовными убеждениями. Можно утверждать, что народные инструменты — это не просто культурные артефакты, они имеют решающее значение для формирования и сохранения национальной идентичности. Они выражают общие ценности сообщества, особенно когда эта идентичность находится под угрозой и сталкивается с внешними вызовами. Изучая эти музыкальные

традиции, мы можем понять основные ценности, которые объединяют общество.

1.1 Важность культурных ценностей

Центральным вопросом этого исследования является то, как народное искусство, особенно музыкальные инструменты, служит носителем основных ценностей и самобытности цивилизации, особенно в трудные для нее периоды. Основной вопрос исследования заключается в следующем: как народная музыка и инструменты формируют и сохраняют национальную идентичность и социальную сплоченность? Вследствие этого возникает несколько взаимосвязанных вопросов:

- Как культурные и моральные ценности общества воплощаются в традиционной музыке?
- Каким образом это музыкальное наследие укрепляет социальную сплоченность, особенно когда самобытность сообщества подвергается сомнению?
- Как изучение различных музыкальных традиций может привести к более продуктивному диалогу между цивилизациями?

2. Теоретические основы: понимание того, как музыка формирует идентичность

Чтобы понять, как музыка формирует идентичность, мы можем обратиться к социологии музыки. Эта область помогает нам увидеть, что музыка тесно связана с социальной и культурной жизнью общества. Это не просто набор звуков, но и общий опыт, который укрепляет ценности группы и социальные связи. Важность этих общих традиций отражена в глобальных опросах. Исследование Pew Research Center, проведенное в 2024 году, показало, что в среднем 81% людей более чем в 20 странах считают, что разделение обыча-

ев и традиций своей страны важно для истинной национальной принадлежности [8]. Музыка является основным проводником этих традиций, более того, социология поп-музыки еще раз показывает, как песни становятся зеркалом общества, отражающим моральные ориентиры, надежды, коллективные чувства и страхи его жителей.

Более того, культурологический анализ показывает, что искусство — это не просто отражение ценностей общества, но и сила, которая активно формирует их; например, такие популярные инструменты, как рабаба и мизмар, играют центральную роль в формировании популярного дискурса. Музыкальное представление приобретает смысл не только благодаря звуку, но и благодаря культурному контексту, в котором оно исполняется: в дни траура, памяти, политических протестов. Здесь музыкальный инструмент становится культурным символом, который несет в себе накопленные значения, связанные с идентичностью, принадлежностью и коллективной памятью. Таким образом, музыка и популярные инструменты могут создать новые способы понимания мира и внушить чувство коллективной цели.

3. Инструмент как символ национальных ценностей

Музыкальный инструмент сам по себе часто становится мощным символом национальных ценностей и идентичности. Этномузыкологи, такие как Бруно Неттл и Джон Блэкинг, утверждают, что музыка сохраняет социальную память сообщества, что делает ее жизненно важной в моменты культурной борьбы. Эта концепция распространяется и на сам инструмент, который создает музыку, поскольку звук рождается из физического тела инструмента, а инструмент становится артефактом социальной памяти и осязаемой частью культурного наследия.

Сохранение этого наследия является не только культурным императивом, но и экономическим. Только в Соединенных Штатах туризм, связанный с культурным наследием, ежегодно приносит экономике около 123,6 миллиарда долларов [9], демонстрируя ощутимую ценность таких традиций.

3.1. Музыкальные инструменты и самобытность в фольклоре

Традиционные музыкальные инструменты являются неотъемлемой частью коллективной памяти, играя жизненно важную роль в передаче народных сказок и культурных нарративов от одного поколения к другому. Такие инструменты, как рабаба, симсимия и уд, создают повествовательные пространства, в которых выражается культурная самобытность и переплетаются героические и эмоциональные истории, помогая документировать события и чувства на протяжении долгого времени. Рабаба, например, была распространена среди бедуинов и бедняков. На ней пели песни о сопротивлении несправедливым налогам и жестокому правлению. В Ираке публика использовала рабабу, чтобы на рынках и общественных площадях петь песни, критикующие тиранию правителей-Аббасидов. Рабаба стала инструментом в руках рассказчика и странствующего поэта для изложения популярных эпосов, которые воплощают такие ценности, как достоинство и непокорность, например, как в рассказах Абу Зайда аль-Хилали.

Уд — еще один яркий пример. Его строение менялось веками в связи с политическими и социальными изменениями. Первоначально ассоциировавшийся с королевскими дворами, уд эволюционировал, чтобы выражать более широкие эмоции, такие как печаль, гнев и неприятие, став инструментом выражения озабоченностей простых людей. Конструкция уда, от 21 ребра на корпусе до типа дерева, из которого

он изготовлен, существенно влияет на качество его звучания. Струны также эволюционировали от внутренностей животных к восьми струнам, описанным Аль-Фараби. Зирьяб, в Андалусии, добавил пятую, «кровавую струну», которая была окрашена в красный цвет и использовалась для создания музыки нового типа, отражающей печаль и проблемы простых людей. Позже были добавлены шестая и седьмая струны, чтобы выразить более сложные эмоции. Уд был не просто музыкальным инструментом, он был культурным символом. В арабском мире он играл важную роль в движениях сопротивления. Музыканты использовали особые мелодии для создания нот, выражающих печаль, что являлось символическим указанием на ухудшение условий жизни. Несмотря на свою популярность при дворах халифов, он также использовался для критики властей в сатирических песнях таких музыкантов, как Ибн Джами, который был сослан за свою критическую поэзию, и Исхак аль-Мавсили, который использовал свою музыку для решения социальных проблем.

3.2. Симсимия: инструмент двух идентичностей

Даже в пределах одной страны инструменты могут представлять разные ценности. Египетская симсимия — удивительный пример. Хотя танбура и симсимия имеют общее происхождение, каждый из них обладает своим уникальным звучанием и материалом. Танбура обычно бывает большего размера, традиционно изготавливается из дерева с завязками из кишок животных и подходит для стабильных условий Верхнего Египта. Однако симсимия родилась во времена войны и нужды среди рабочих, копавших Суэцкий канал, которые искали выход из тяжелых условий труда. Этот инструмент более легкий, со струнами из металлической проволоки и медиатором из толстого

пластика или натянутой кожи. Мелодии танбуры мягкие, в них слышен голос Нубии, в то время как мелодии симсимии более резкие, вызывающие воспоминания, как популярные песнопения во времена оккупации. Ее практичная конструкция — иногда выполненная с использованием обычной оловянной тарелки или выброшенной каски английского солдата — отражает ее происхождение от сопротивления.

В городах на Суэцком канале она стала мощным символом идентичности для общин, перемещенных во время войны 1967 года, ее музыка была наполнена вызовом и глубоким чувством принадлежности к морю [3]. Однако в Асуане, в долине Нила, танбура играет иную роль. Это часть традиционного фольклора, связанная с древними ритуалами и культурной самобытностью нубийского народа, а не с выражением политического недовольства [4]. Симсимия же — не просто музыкальный инструмент, это инструмент сопротивления, волнующий память и коллективный голос, сформированный его жителями и их борьбой.

4. Инструменты коллективной идентичности и мобилизации

Музыкальные инструменты не только выражают радость или боль, они также играют ключевую роль в объединении людей и укреплении чувства единства. В этом разделе рассматриваются инструменты, используемые для коллективной мобилизации, такие как дафф, томбур, мизмар и ней. Эти инструменты, отражающие ритуальный и коллективный характер, способствуют возрождению народных праздников и иногда являются частью механизмов культурной и политической мобилизации. Исследования подтверждают этот мощный эффект. Например, исследование, проведенное в 2014 году журналом *Frontiers in Psychology*, показало, что прослушивание музыки в семьях и груп-

пах сверстников оказывает ощутимое влияние на социальную сплоченность и эмоциональное благополучие [10].

4.1. Коллективное искусство стран Персидского залива

Это хорошо видно на примере стран Персидского залива, где такие страны, как Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман, имеют общее культурное наследие с глубокими корнями. Здесь ценность коллективного единства выражается в мощных групповых выступлениях.

«Аль-Арда». Исполняемая с использованием набора традиционных инструментов, в первую очередь барабанов тар, лаабуб и махмар, «аль-Арда» создает в коллективном сознании людей связь с землей. Доминирующие барабанные ритмы создают общую эмоциональную атмосферу, которая укрепляет социальную сплоченность [1].

«Аль-Рува». Этот вид искусства издавна ассоциировался с барабанным боем, который служил средством общения между племенами в горных районах. Это редкое искусство, не практикуемое в других странах Персидского залива, что делает его культурной особенностью горного региона. Он возник в географической среде с историей конфликтов, такой как регион Мусандам и Ормузский пролив, что нашло отражение в его громком ритмичном содержании и церемониальных формах исполнения, таких как поднятие, метание и ловля мечей.

«Аль-Ази». Использование таких инструментов, как касер и рахмани, которые изготавливаются из природных ресурсов Омана, отражает распространение искусства с природы на культурное и политическое пространство. «Аль-Ази» получил официальное международное признание, когда в 2012 году был включен в список нематериального культурного наследия

ЮНЕСКО, что подтвердило его роль как носителя коллективной идентичности.

Несмотря на тесные культурные связи, традиционное исполнительское искусство стран Персидского залива отличается небольшими вариациями. В Омане и ОАЭ горный рельеф сформировал энергичные танцы с быстрыми барабанными ритмами. Напротив, прибрежная среда Бахрейна и Саудовской Аравии создала более спокойные ритмы, похожие на морские волны.

5. Музыка как мост для диалога между цивилизациями

В нашем многополярном мире как никогда важно способствовать продуктивному диалогу между различными цивилизациями. Музыка предлагает уникальный мост для этого диалога. Хотя музыка каждой культуры уникальна, эмоции и ценности, которые она выражает — любовь, печаль, радость и стремление к свободе — универсальны. Этот диалог не ограничивается традиционными инструментами. Мы можем наблюдать аналогичную картину в западной музыке. Классическую музыку Бетховена, например, можно рассматривать как форму индивидуального сопротивления судьбе и общественным нормам. Его мощные симфонии выражают борьбу за свободу и человеческое достоинство, которая находит отклик во всем мире [5]. Столетия спустя тот же дух неповиновения был подхвачен рок-музыкой. Электрогитара, во многом похожая на уд или симсимию, стала голосом целого поколения. В таких движениях, как “Рок против расизма” в 1970-х годах, электрогитара использовалась для борьбы с социальной несправедливостью и продвижения идеи единства, показывая, что желание использовать музыку для изменения статус-кво и выражения основных ценностей — это общий человеческий опыт, который

пересекает культурные и исторические границы [6].

6. Вывод: гармония в многополярном мире

Это исследование показало, что народная музыка и традиционные инструменты — это не просто развлечение или исторические артефакты. Они являются живым, дышащим сердцем идентичности цивилизации. Это основные средства, с помощью которых культурные и моральные ценности сохраняются, выражаются и передаются из поколения в поколение. От коллективных, объединяющих ритмов народного искусства стран Персидского залива до индивидуального, критического звучания уда эпохи Аббасидов, от вызывающей симсимии Суэцкого канала до бунтарской электрогитары западного рока — музыка служит отражением души народа. Тот факт, что **81% людей во всем мире считают обычаи и традиции жизненно важными для своей национальной идентичности** [8], подчеркивает настоятельную необходимость сохранения этих музыкальных форм.

Уделяя время тому, чтобы послушать и понять эти разнообразные музыкальные традиции, мы открываем двери для более содержательного диалога между цивилизациями. В многополярном мире, где сосуществуют различные системы ценностей, музыка открывает путь к взаимному уважению и пониманию. Она напоминает нам о том, что, хотя наши ценности могут выражаться по-разному, фундаментальные человеческие стремления к общности, идентичности и свободе универсальны. Таким образом, данное исследование призывает уделить больше внимания роли культурного искусства в политической науке. Понимание того, как цивилизация выражает свои ценности, является ключом к пониманию самой цивилизации.

Литература

1. *Al Khalifa, Abdullah bin Khalid bin Ali*. "Fann Al-Ardah min Al-Funun Al-Ihtifaliyah fi Al-Bahrain" [The Art of Ardah: Celebratory Arts in Bahrain]. — Majallat Al-Thaqafah Al-Sha'biyah, no. 67 (2019).
2. *Al-Imam Hassan*. Al-Simsimiyya: Nagham Lahu Tarikh [The Simsimiyya: A Melody with History]. — Al-Manzumah, 2020.
3. *Boer D., Abubakar A.* Music listening in families and peer groups: benefits for young people's social cohesion and emotional well-being across four cultures // *Frontiers in Psychology*. — 2014. — 5 — P. 392. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00392> (дата обращения: 08.12.2025).
4. Hotel Agio. 30+ Cultural Tourism Statistics [2025 Update]. September 29, 2025. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://hotelagio.com/cultural-tourism-statistics/> (дата обращения: 08.12.2025).
5. *Laqua D.* Rocking Against the Right: Political Activism and Popular Music in West Germany, 1979–1980 // *History Workshop Journal*. — 2018. — 86. — P. 160–183. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://doi.org/10.1093/hwj/dby020> (дата обращения: 08.12.2025).
6. *Lockwood L.* Beethoven: The Music and the Life. — New York: W.W. Norton, 2005.
7. Pew Research Center. "Racial & Ethnic Identity." January 18, 2024. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.pewresearch.org/topic/race-ethnicity/racial-ethnic-identity/> (дата обращения: 08.12.2025).
8. *Sawa G.D.* An Arabic Musical and Socio-Cultural Glossary. — Leiden: Brill, 2015.
9. *Shabana M.* Bayn Al-Tanburah wa Al-Simsimiyyah. [Between the Tanburah and the Simsimiyya]. Majallat Al-Funun Al-Sha'biyah. Cairo: Al-Hay'ah Al-Misriyah Al-'Ammah lil-Kitab, March 2007.
10. UNESCO. "Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices". — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ich.unesco.org/en/lists> (дата обращения: 08.12.2025).

Перевод с английского выполнила Данилина Ольга, корректор и литературный редактор журнала «Русская политология».