

УДК 78.03/09

КОМПОЗИТОРСКАЯ ШКОЛА КАЗАХСТАНА (к 75-летию Союза композиторов)

Белозёр Л.П.

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры искусств КГПИ
г. Костанай, Казахстан

Аннотация

Мақала Қазақстан композиторлар Одғының мерейтойына арналады. ХХ-ХХІ ғасырлар межесінде қазақ композиторлар мектебінің тарихи қалыптасуы мен дамуы және жетістіктері қарастырылады.

Аннотация

Статья посвящена юбилею Союза композиторов Казахстана. Рассматривается история становления и развития казахской композиторской школы и достижения на рубеже ХХ-ХХІ веков.

Abstract

This article is devoted to the anniversary of the Union of composers' of Kazakhstan. Discussed the history of formation and development of the Kazakh composer school and the achievements at the turn of ХХ-ХХІ centuries.

Түйінді сөздер: қазақ академиялық музыкасы, даму тарихы, қазіргі композиторлар.

Ключевые слова: казахская академическая музыка, история развития, современные композиторы.

Key words: the Kazakh academic music, the history of development, modern composers.

1. Введение.

В 1939 году в Казахстане был создан Союз композиторов, который в 2014 году отмечает свой 75-летний юбилей. У истоков Союза композиторов стояли Е. Брусиловский, А. Жубанов, Л. Хамиди, М. Тулебаев, Б. Ерзакович, В. Великанов, Б. Байкадамов.

Основоположник казахской профессиональной композиторской школы письменной традиции композитор Евгений Григорьевич Брусиловский был первым председателем СК. На протяжении последующего времени Союз композиторов возглавляли Муқан Тулебаев, Газиза Жубанова, Еркеғали Рахмадиев, Базарбай Жуманиязов, Серик Еркимбеков. С 2007 года председателем Союза композиторов Казахстана является Балнур Балгабековна Кыдырбек, ведущий казахстанский композитор, лауреат премии имени Александра – Серебряная медаль (1987), лауреат конкурсов «Астана – Байтерек» (2004, 2007), стипендиат Президента Республики Казахстан (1996, 1999), кандидат филологических наук, первый отечественный композитор, начавшая писать музыку в жанре духового оркестра. Ею создано более 600 музыкальных произведений [Черненко, 2009].

2. Материалы и методы.

На формирование композиторской школы Казахстана в большой степени повлияло традиционное наследие великих народных композиторов-күйши и певцов.

Специфика казахского фольклора, важнейшие черты национального музыкального стиля рассматривались в трудах А.В. Затаевича, А. К. Жубанова. Свой вклад в изучение казахской музыки внесли музыковеды Казахстана П. В. Аравин, Б. Г. Ерзакович, В. П. Дернова, С. Ш. Аязбекова, А. Ж. Досаева, Б. Т. Аманжолов, У. Р. Джумакова, С. А. Кузембаева, и др.

Для развития казахской академической музыки большое значение имел опыт русской музыкальной культуры, так как Россия уже освоила традиции западноевропейской музыки, её формы и жанры.

Начиная с 1933 года, в Казахстан приезжает большая группа русских музыкантов и композиторов: С. Шавельский, И. Коцик, Д. Мацуцин, К. Ланге, А. Поливанов, В. Орлов, а несколько позже – В. Великанов, М. Иванов-Сокольский, дирижёры Г. Столяров, В. Пирадов, Л. Шаргородский, педагоги-вокалисты А. Курганов, Н. Самышина, хормейстеры Б. Лебедев, А. Преображенский, Е. Виноградова, А. Молодов, музыковеды П. Аравин, В. Дернова, Л. Гончарова и многие другие.

Становление академической казахской музыки шло по двум линиям:

1. Представители русской музыкальной культуры, работавшие в Казахстане, были вооружены знанием европейской композиторской техники, но слабо знали традиционную казахскую культуру. Русские композиторы собирали и изучали казахский народный фольклор и писали фортепианные произведения на казахские темы.

2. Казахские композиторы поставили перед собой задачу создания на европейской основе нового национального варианта музыкального языка, который имел бы многоголосную гармоническую основу и способы развития, свойственные европейским жанрам. Поэтому они активно осваивали европейскую систему мышления.

До революции в устном бытовом музицировании казахов сформировалось искусство, по своей значимости аналогичное европейской профессиональной музыке нескольких веков. В 20-30-е годы, наряду с народными композиторами-импровизаторами устной традиции, стали сочинять композиторы письменной традиции. Анши (создатели и исполнители песен) и кюйши (создатели и исполнители кюев) не знали нот. Композиторское творчество европейской традиции стало разделять функции сочинения и исполнения [Джумакова, 2003, с. 43].

Единая система музыкального образования во всех республиках бывшего Советского Союза включала в себя изучение русской и зарубежной музыки. Казахским музыкантам предстояло овладеть богатствами мировой музыкальной культуры и "секретами" профессиональной техники.

Освоение музыкального языка европейского типа стало для казахских композиторов резким уходом от традиционного способа музыкального мышления. Новый музыкальный язык предстояло освоить не только музыкантам, но и широкому слушателю. «Мы подчас упрощаем проблему, полагая, что главная задача ранних этапов становления культуры – освоение новой, многоголосной системы. Да, создание новых, нетрадиционных жанров стало важнейшим делом с первых же послереволюционных лет. Но нельзя забывать, что вначале нужно было преодолеть труднейший психологический барьер: научиться воспринимать эту новую систему, то есть постичь иную, многоголосную традицию эстетически, а уж затем – пробовать свои силы в творчестве» [Янов-Яновская, 1985, с. 17].

Переход к многоголосию европейского типа был новаторским явлением для казахской музыкальной культуры. Казахские композиторы стали создавать национальные произведения для европейских инструментов в "европейских" формах.

Композиторское творчество европейской традиции привнесло в современную казахскую культуру новые исполнительские традиции (на европейских инструментах).

В истории европейской музыки уже не раз происходили крутые смены стилистических норм: рождение полифонии, освоение темперированного строя, переход к гомофонно-гармоническому мышлению и др. Но композиторы не отбрасывали достижения предшественников, а осваивали их и развивали дальше [Нестьев, 1982, с. 26].

Поиски новых выразительных средств в казахской академической музыке повлияли и на процесс развития национально-самобытных жанров. Для казахских композиторов творческий процесс был вдвойне сложен, так как они ориентировались одновременно на два вида творчества – на национальный фольклор и европейское музыкальное искусство.

Композиторам приходилось соединять две различных художественных системы.

Композиторы, строившие новую культуру, занимались многими вопросами: собирали и изучали музыкальный фольклор, руководили хоровыми и оркестровыми коллективами, занимались с певцами, вышедшими из художественной самодеятельности. Для приобщения слушателей к профессиональной музыке композиторы на этом этапе отдавали предпочтение обработкам народной музыки.

Казахский национальный колорит стал звучать в музыке русских композиторов, долгое время работавших в Казахстане. Заметный след в казахстанской музыке оставил В.В. Велликанов – выпускник Ленинградской консерватории по классу профессора И. Миклашевского. В его Сборник полифонических обработок для фортепиано вошли такие казахские песни, как «Елимай», «Жар-жар», «Ак-Айша», «Карагоз», «Камажай» и др.

Особенно плодотворной была творческая деятельность Е. Г. Брусиловского – одного из основоположников оперной, симфонической и камерной музыки Казахстана.

Е. Брусиловский стремился к постижению стилистических закономерностей казахской народной музыки. Его музыка передаёт специфические способы художественного мироощущения народа, национальный тип музыкального мышления. Композитором написаны переложения и обработки для фортепиано, большое количество оригинальных сочинений: Фортепианный концерт, Токката, Экспромт, Юмореска, несколько сборников хореографических танцев и пьес для детей.

В советские годы в Казахстане начинает формироваться музыкальная инфраструктура европейского типа. В 1935 году в Казахстане открыли первую Казахскую государственную филармонию. В 30-40-е годы организованы музыкальные коллективы (хоровая капелла, симфонический оркестр и др.), открылся оперный театр. В культуре казахского народа появились новые виды бытования музыки: концерты, музыкальные радиопрограммы, в рамках которых исполняются европейские и русские классические произведения.

До октябрьской революции академическая музыка (в том числе – фортепианная) в Казахстане отсутствовала. Формирование профессиональной композиторской школы заложило фундамент для развития академической музыки.

Развитие музыкального и театрального искусства продолжалось и в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году в Казахстане была открыта Консерватория.

На фоне подъёма музыкального искусства Казахстана в послевоенное десятилетие происходит дальнейшее развитие академических жанров. Казахские композиторы и исполнители создают обработки и переложения народных кюев для различных инструментов, в том числе и для фортепиано. При переложении мелодий для фортепиано самобытный строй народной музыки требуют от композиторов особого подхода. Поэтому композиторы применяют звучания, которые напоминают звучание национальных инструментов: домбры, кобыза, сыбызгы. Происходит синтез: на европейском инструменте претворяется звучание национального инструментального фольклора.

Развитие казахской композиторской школы XX-го века музыковеды Казахстана условно делят на этапы.

Джумакова У. Р. в исследовании творчества композиторов Казахстана 1920-1980-х годов представляет этапы развития в виде сменяющих друг друга поколений [Джумакова, 2003, с. 54].

Досаева А. Ж. в изучении фортепианной музыки 1920-1980-х годов применяла диалектический подход и частично исключала чёткую хронологию смены периодов. В то же время учитывается общепринятая в музыковедении идея трёхфазовости: ранний, второй этап и этап зрелости.

3. Результаты.

В нашем исследовании применяется подход к академической музыке Казахстана как целостному явлению музыкальной культуры. Поэтому анализ развития опирается на перио-

дизацию Досаевой А. Ж. и Джумаковой У. Р. и дополняется творчеством композиторов рубежа XX - XXI вв.

1. 1920-1930 годы – фольклорный этап. Собираение и изучение казахских народных песен и кюев и их первые обработки.

2. 1940-1950-е годы. Формируется композиторская школа, в которую вошло первое поколение профессиональных композиторов – А. Жубанов, Е. Брусиловский, Л. Хамиди, М. Тулебаев, В. Великанов, Б. Байкадамов.

3. 1960-1970-е годы. Казахская академическая музыка пополняется произведениями европейских жанров (программные пьесы, сонаты, концерты, поэмы и др.), которые сочиняют композиторы второго поколения: С. Мухамеджанов, Н. Мендығалиев, Г. Жубанова, Е. Рахмадиев и молодые по отношению к ним композиторы М. Сағатов, Н. Тлендиев, Б. Джуманиязов, К. Кумысбеков, и др. В это время ряды композиторов Казахстана пополнились талантливыми композиторами других национальностей: К. Кужамьяров, первый уйгурский композитор; первый дунганский композитор Б. Баяхунов; русский композитор – А. Бычков. Всё это способствовало расширению стилистических границ музыкального искусства Казахстана.

4. 1980-е годы. В музыке композиторов Казахстана утверждаются стилистические тенденции XX века (неоклассицизм, неоромантизм, полистилистика и т. д.), которые проявляются в творчестве третьего поколения композиторов – Т. Кажғалиева, Ж. Дастенова, А. Исаковой, А. Серкебаева, В. Новикова, С. Кибировой, Б. Аманжолова, К. Дуйсекеева, Т. Мухамеджанова, Б. Дальденбаева и др.

5. 1990-е годы. В творческую жизнь входит четвёртое поколение композиторов – С. Абдинуров, А. Абдинуров, М. Иржанова, Т. Глеухан, А. Райымкулова и др., которые, освоив европейский опыт и, получив прочное академическое образование, в своей музыке обращаются к национальным истокам.

Постепенно в казахской фортепианной музыке, наряду с непосредственным претворением фольклорных элементов, стали звучать темы и целые произведения, в которых не было прямых связей с народным фольклором. В этих произведениях применяются "универсальные" музыкальные средства выразительности, которые есть и в музыке других народов. Национальный характер передаётся в таких произведениях опосредованно. Композиторы сочиняют произведения, которые отличаются оригинальностью тематизма, национальными ритмами.

4. Выводы.

В процессе становления академической музыки Казахстана жизнь выдвинула задачу многогранного отражения современных образов. Новое содержание вызвало к жизни новые формы его выражения. Таким образом, изменение образного содержания обусловило изменения музыкального языка казахской академической музыки и появление новых для казахской культуры жанров: сонаты, концерта, фуги, инвенции и др.

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы регулярно проводит творческие фестивали с исполнением произведений современных отечественных и зарубежных композиторов. Слушатели знакомятся с музыкой известных композиторов Казахстана, в числе которых Серик и Алиби Абдинуровы, Владимир Новиков, Бахтияр Аманжол, Бейбит Дальденбаев, Балнур Кыдырбек и др.

В 2014 году к 75-летию Союза композиторов в разных городах Казахстана был проведен целый ряд концертов, на которых исполнялась современная казахская академическая музыка. Осенью 2014 года был проведен международный фестиваль современной казахской музыки «Көк байрағым, желбіре!», который проходил с 1 по 4 октября в Актобе. На фестиваль приехали более пятидесяти композиторов из Казахстана, России и Азербайджана. В числе композиторов из Астаны были: заслуженный деятель РК, заведующий кафедрой «Композиции и оперно-симфонического дирижирования» С. Еркимбеков, популярные казахские братья-композиторы С. Абдинуров и А. Абдинуров, а также композиторы из других регионов.

О значении академической музыки для культуры страны говорит в своём интервью председатель Союза композиторов Казахстана Балнур Кыдырбек: «Если цивилизованный человек увидит себе подобного в такой же одежде, как и он сам, он быстрее найдет с ним общий язык, нежели с существом в папуасовских перьях. Соответственно музыка, одетая в классическую форму, но имеющая глубоко национальное содержание, – это тот самый магистральный путь, который способен вывести Казахстан в число тех самых пятидесяти стран. Почему именно музыка? Да потому что, в отличие от слова, музыка интернациональна, она понятна всем поверх языковых барьеров» [Арцишевский, 2011].

За прошедшие 20 лет Независимости Казахстана, несмотря на трудный переходный период после развала Советского Союза, талантливые композиторы Казахстана сочинили много произведений академических жанров, которые исполняются не только в Казахстане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Список литературы

Черненко А. Эта музыка будет вечной / Алматинская областная общественно-политическая газета «Огни Алатау». 27 апреля 2009 г.

Джумакова, У.Р. Творчество композиторов Казахстана 1920-1980-х годов. Проблемы истории, смысла и ценности / У.Р. Джумакова – Астана: Фолиант, 2003. – 232 с.

Янов-Яновская, Н. Национальные традиции в контексте музыкальной культуры СССР / Н. Янов-Яновская // Советская музыка. – 1985. №8. – с.17.

Нестьев, И.В. Аспекты музыкального новаторства / И.В. Нестьев // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. – М.: Советский композитор, 1982. – 232 с.

Арцишевский А. Симфония эпохи перемен. – 16.04. 2011 / Режим доступа: [http:// old.camonitor.com/archives/248](http://old.camonitor.com/archives/248).