

NEWS**OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES**

ISSN 2224-5294

Volume 2, Number 318 (2018), 221 – 225

M.B. Kapeu-Kokhanova¹, D. Zhumabekova¹, E. Dolinskaya²¹Kazakh National University of Art, Astana, Kazakhstan,²Moscow State Conservatory named after P. Tchaikovsky, Moscow, Russia
E-mail:kapey81@mail.ru, danazhumabekova@mail.ru, 1804consta@mail.ru**JOSEPH KOGAN – PIONEER OF THE VIOLIN CULTURE
OF KAZAKHSTAN**

Abstract. The aim of this work is to create a creative portrait of Joseph Kogan, who was one of the founders of the violin performing art of Kazakhstan. Rare artist has become completely successful in all his roles: solo violinist, the founder of the ensemble violinist, Professor of violin in the first Kazakh Republican special secondary music school named after A.K. Zhubanov and Alma-Ata Kurmangazy state conservatory, the rector of the University of Musical Culture of Alma-Ata city (1970-1982).

The methodology of work is based on a synthesis of scientific methods: historical-stylistic, analytical and general aesthetic. To date translated scientific work of J. Kogan did not appear in the works of neither national nor foreign musicologists.

The results can be taken into account in further studies on various issues of the performing arts. Perhaps, using of the material as a practical foundation for courses in the history and theory of violin pedagogy.

The field of application of the results: history and theory of performance art, history of Kazakh music.

Conclusion. Joseph Kogan, as a major artist, has made an enormous contribution to promoting the works of foreign and Russian authors, including works of composers of Kazakhstan. A lot of effort was given by the violinist to the treatments and arrangements of Kazakh folk music for violin.

Keywords: a violinist, Kazakhstan, a piece, a concert, a play, a musician.

УДК 78.071.1 (091) (574)

К 17

М.Б. Капеу-Коханова¹, Д.Ж. Жумабекова¹, Е.Б. Долинская²¹Казахский Национальный Университет Искусств, Астана, Казахстан,²Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Москва, Россия**ИОСИФ КОГАН - ПЕРВОПРОХОДЕЦ
СКРИПЧНОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНА**

Аннотация. Цель работы – создать творческий портрет Иосифа Когана – одного из основателей скрипичного исполнительского искусства Казахстана. Артист редчайший, ставший полностью успешным во всех своих амплуа: скрипач-солист, основатель ансамбля скрипачей, профессор по классу скрипки в первой казахской Республиканской специальной средней музыкальной школе им. А.К. Жубанова и Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы, ректор университета музыкальной культуры г. Алма-Аты (1970-1982).

Ключевые слова: скрипач, Казахстан, произведение, концерт, пьеса, исполнитель

Методология проведения работы базируется на синтезе научных методов: историко-стилевом, аналитическом и общеэстетическом. До настоящего времени интерпретаторская и научная деятельность И. Когана не фигурировала в работах ни отечественных, ни зарубежных музыковедов.

Результаты работы могут быть учтены в дальнейших исследованиях по различным вопросам исполнительского искусства. Возможно применение материала статьи в качестве практической основы для курсов истории и теории скрипичной педагогики.

Область применения результатов – история и теория исполнительского искусства, история казахской музыки.

Выводы. Иосиф Коган, как крупный исполнитель, внес огромный вклад в пропаганду произведений зарубежных, русских авторов и, в том числе, сочинений композиторов Казахстана. Много сил скрипач отдавал обработкам и переложениям казахской народной музыки для скрипки.

Введение. История скрипичного искусства каждой национальной школы хранит имена скрипачей-лидеров, в деятельности которых созидалась живая исполнительская культура с практическими результатами в сфере педагогики.

Для Казахстана таковой фигурой предстал Иосиф Бенедиктович Коган (1920-1982), известный в республике музыкальный деятель, педагог, заслуженный артист Республики Казахстан.

И.Б. Коган - артист редчайший, ставший полностью успешным во всех своих амплуа: скрипач-солист, основатель ансамбля скрипачей, профессор по классу скрипки в первой казахской Республиканской специальной средней музыкальной школе им. А.К. Жубанова и Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы, ректор университета музыкальной культуры г. Алма-Аты (1970-1982).

Огромное количество ценителей искусства собирались на концертах руководимого им университета, с удовольствием слушали лекции, на которых музыкант демонстрировал свое искусство исполнителя. С середины прошлого века университет представлял своеобразный центр просветительской культуры, а потому имел большое значение для столицы. Судьба положила Когану многое делать в республике первым, начинать здесь дела неизвестные.

Так, он предстал одним из крупных интерпретаторов зарубежной и современной советской музыки: впервые представил казахстанской публике неизвестные здесь произведения Й. Брамса, Ф. Крейслера, Д. Шостаковича.

Профессор И. Коган оказался первым исполнителем посвященных ему скрипичных произведений Е. Брусиловского, М. Сагатова, В. Миненко.

Появлению новых скрипичных произведений (например, этюдов-каприсов) способствовала активная обработка и переложение Коганом казахской народной музыки для скрипки соло (или для скрипки и фортепиано). Упомянем для примера обработки кюев Курмангазы, Таттимбета, Даулеткерея, Байсерке. Популярность снискали в его исполнении «Кенес» («Совет») кюй для скрипки и фортепиано, а также для 4-х скрипок и фортепианоизвестную песню Абая «Айттымсалем, Каламкас» («Привет тебе, Каламкас»).

Многое делал И. Коган и для развития технических навыков обучающейся молодежи. Он опубликовал 2 сборника «42 легких этюда для скрипки» (1968) и «24 этюда для скрипки» (1978). Автор изобретательно придумывал к ним штриховые и аппликатурные варианты (например, Этюд 22 содержит 30 вариантов). И. Коганым впервые были исполнены и изданы «Каприсы для скрипки. Соло» (1970).

Изучая видеозаписи скрипача, можно заметить его усилия по переводу скрипичных миниатюр в театрально яркие зарисовки. Его любимыми «бисами» стали кюи «Балбырауын» и «Сары-Арка» («Золотая степь») Курмангазы в авторской обработке.

Став руководителем ансамбля скрипачей в Республиканской музыкальной школе им. Жубанова, И. Коган проявлял немалую творческую инициативу - создал сводный ансамбль с виолончелистами, который замечательно исполнял «Романс» А. Жубанова в сопровождении рояля.

В течении всей своей концертной жизни Коган выступал в ансамбле (с фортепиано) с такими постоянными партнерами, как старший брат Семен и позже, младшая сестра Ева. В «золотом» фонде казахского теле-радиовещания хранится большая коллекция произведений в исполнении Иосифа и Семена Коган.

Дуэт обладал значительным репертуаром: от пьес-миниатюр зарубежной, русской музыки до огромного числа произведений (песни-кюи) на казахском народном материале.

Архивные материалы позволяют заглянуть в семью Коган. Отец Бенцион Давидович работал заведующим нотным отделом книжного магазина. Он служил скрипачом в Кишиневском симфоническом оркестре, играл на фортепиано и на некоторых молдавских инструментах. Мать, Мария Семеновна Коган, была домохозяйкой, полностью посвятившей себя воспитанию троих детей, одаренных музыкально. С шести лет Иосиф Коган стал обучаться игре на скрипке. В семилетнем возрасте дает свой первый сольный концерт, где выступает с концертами Берии и Биотти. Иосиф играл в сопровождении брата, пианиста Семена Когана.

В восемь лет он поступает на второй средний курс Кишиневской частной консерватории «Унря». На вступительном экзамене И. Коган представил скрипичные концерты Ф. Мендельсона и

А. Вьетана. Его преподавателем по классу скрипки был профессор И.М. Финкель, ученик Генрика Венявского. Шестилетнюю программу он прошел за два года, имея и исполнительскую практику. До 1939 года Иосиф учился с отличием в этом учебном заведении и параллельно окончил гимназию, получив звание бакалавра наук [1].

В сентябре 1942 года семья Коган эвакуировалась в Алма-Аты и Республика Казахстан для них стала Родиной. Дочь Е. Шалкова-Коган вспоминает: «Когда началась война семья Коган спешно покинула дом, взяв самое необходимое. В числе эвакуированных они оказались в Ставропольском районе Ворошиловградской области. В 1942 году они решили двигаться дальше и в числе состава эвакуированных прибыли в Алма-Ату. У них не было цели оставаться в этом городе. Просто эшелон остановился на восемь часов и за это время молодые Семен и Иосиф, в то время они уже были солистами Молдавской филармонии, разыскали Комитет по делам искусств, где были прослушаны Ахметом Куановичем Жубановым, который их сразу же зачислил солистами Казахской государственной филармонии. Поскольку их приняли сразу солистами они решили оставаться в Алма-Аты. И вот таким образом судьба семьи Коган была предопределена» (интервью из фильма «Линия судьбы». Алматы: Хабар, 2005).

С 1942 по 1954 годы И.Б. Коган работал солистом-скрипачом в Казахской государственной филармонии имени Джамбула. Позже И. Коган говорил: «Нет, никуда не уеду с этой земли. В Казахстане жил в трудные годы Великой Отечественной войны, здесь работал, заслужил почет и уважение. Это моя Родина» [2, 84].

И.Б. Коган был разносторонним музыкантом, обладавший феноменальной музыкальной памятью, тончайшим слухом. Владел богатейшим репертуаром, охватывающим произведения различных жанров и стилевых направлений.

В 1954 году Иосиф Бенедикович был приглашен на должность преподавателя камерного ансамбля в Алма-Атинскую консерваторию имени Курмангазы. Ректор А.К. Жубанов, которому также суждено было внести свою лепту в становление казахской скрипичной школы, с доверием отнесся к его педагогическим способностям и дал ему скрипичный класс. В то время кафедрой струнных инструментов руководил приехавший из Москвы заслуженный деятель Казахской ССР, доцент В.С. Хесс. Вместе с ним трудились опытные коллеги И.П. Коноплев, И.Б. Коган, Т.Б. Мусурманкулов.

Ученик Когана, Д. Касеинов вспоминает: «Иосиф Бенедикович прежде всего исполнитель-скрипач. А представляете, когда ему звонят и сообщают, что сегодня или завтра вечером надо сыграть Концерт Хачатуряна. Этого могут не многие, даже выдающиеся музыканты. У него единственным хобби была, думаю, только музыка!» (интервью из фильма «Линия судьбы». Алматы: Хабар, 2005).

Показатель обширный репертуар концертов И. Когана. Им исполнялись скрипичные концерты Л. Бетховена, Й. Брамса, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Но самыми любимыми его произведениями были концерты П. Чайковского и А. Хачатуряна.

Мировые шедевры для скрипки и оркестра звучали в трактовке И. Когана под управлением известных дирижеров – К. Элиасберга, З. Хакназарова, Г. Дугашева, Т. Османова, Ш. Кажгалиева, Т. Мынбаева и других. «Были такие случаи, когда в Алма-Ату не могли приехать приглашенные исполнители. Дирижеры, помнится, накануне звонили папе домой и спрашивали: «Не мог бы он сыграть в концерте с таким-то дирижером». Был всегда утвердительный ответ. А дальше у него следовал вопрос. А что играть?», – вспоминает Е. Шалкова-Коган (интервью из фильма «Линия судьбы». Алматы: Хабар, 2005).

У Иосифа Бенедиковича в концертном репертуаре было несколько крупных скрипичных концертов и произведений малой формы. Вероятно, это связано с тем, что он был очень требовательным к себе и постоянно занимался на инструменте.

Скрипач очень любил выступать – это была его стихия. И. Коган всегда ответственно относился к сцене: выступал с сольными концертами, читал лекции или проводил лекции-концерты. Поэтому, как отмечали его современники, сцену он очень любил.

Иосиф Бенедикович очень хорошо знал казахскую музыку. Он играл классическую и отечественную музыку в Аркалыкской и Талды-Курганской филармонии, Усть-Каменогорске и Караганде, то есть во многих городах страны и областных центрах. В 1940-1950-х годах XX века это выглядело особым подвижничеством. Но Коган много гастролировал и по Советскому Союзу. А

ученики гордились, что он – концертирующий музыкант. Словом, исполнительство у него было на первом месте.

В период становления национального исполнительского искусства в Республике Казахстан огромное значение сыграла не только концертная, но и педагогическая деятельность профессора Иосифа Когана, сделавшего немало для художественного и технического роста скрипачей.

Научный интерес в области истории исполнительства представляют статьи И.Когана о первых профессиональных скрипачах – казахов – Р. Шанине, К. Мусине, Б. Кожамкуловой.

Обработки Коганом казахской народной музыки для скрипки соло (и в сопровождении фортепиано) просто удивляют. Он настолько тонко проникся казахским мелосом, что трудно поверить, что все это не сделано музыкантом коренной национальности.

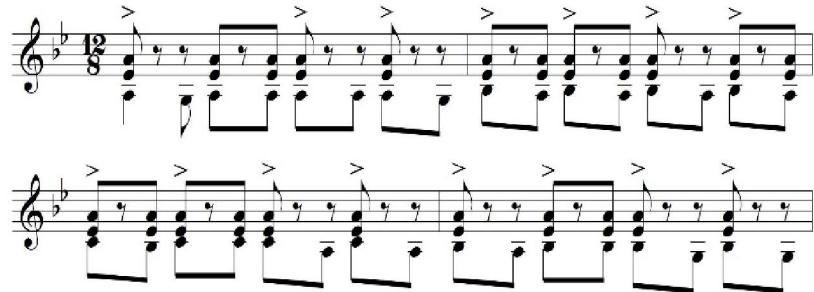
Историческая ретроспекция показала, что исполнительское мастерство заслуженного артиста Республики Казахстан И.Б. Когана оказывало непосредственное воздействие на процесс композиторского творчества в инструментальной области. Особенно это ярко проявилось при непосредственном контакте композитора и скрипача во время создания произведений.

Методы. *Иосифу Когану посвящены* Концерт для скрипки с оркестром М.Сагатова (1967), Соната для скрипки соло Е. Брусиловского (1969), Соната для скрипки и фортепиано В. Миненко (1981).

Практически первым сочинением для скрипки соло в республике стала Соната Е. Брусиловского (в четырех частях).

Пример 1

E. Брусиловский. Соната для скрипки соло.

Коган сыграл ее первым, но не только. Он выработал ряд рекомендаций для исполнения сонаты молодыми скрипачами. Так, Иосиф Бенедиктович рекомендовал ставить первый палец сразу на две нижние струны, так как «акустически открытая струна звучит громче» [3, 21]. В аккордовой технике скрипач советовал нажим смычки осуществлять на среднюю струну.

В эпизоде Maestoso октавы движением руки, как он писал «в целом», использовал рулевое движение локтя. А флажолеты предлагал предварительно учить «в игре чистых кварт».

Соната написана современным языком. В ней используются различные средства выразительности, такие как pizzicato левой руки, гаммообразные пассажи, трех-, четырехголосные аккорды, виртуозные штрихи, арпеджиированные рикошет и pizzicato левой и правой руки.

Иосиф Бенедиктович был первым исполнителем Концерта для скрипки с оркестром Б. Баяхуноваи Б. Аманжолова, Сонаты для скрипки и фортепиано К. Мусина посвященную памяти Героя Советского Союза генерала И. Панфилова. В фондах телерадиовещания имеется запись этой Сонаты в исполнении И. Когана и А. Байсакалова.

В пьесах «Ария», «Кюй на тему «Жез-Кийк» А. Жубанова, «Поэма» и «Размышление» М. Тулебаева, «Мелодия» В. Великанова для скрипки и фортепиано И. Коган, как первый исполнитель, придерживался вдохновенной трактовки произведений, собственных, удобных штрихов, логичной аппликатуры.

Особое место в концертном репертуаре И. Коган назначила «Ария» А. Жубанова. Она звучала во многих уголках Казахстана и приобрела большую популярность.

И. Коган с особой теплотой делился своими впечатлениями: «После одного из концертов АхметКуанович наиграл мне на рояле очень красивую мелодию. Это был первоначальный эскиз,

ставший потом знаменитой Арией для скрипки и ф-но си-минор... Мы сыграли по несколько раз все варианты Арии, выбрали самый лучший, уточнили штрихи, аппликатуру, динамику, отредактировали каждый такт. Вскоре состоялось заседание репертуарной комиссии по обсуждению и приема Арии... Сочинение было единогласно одобрено и принято. Все горячо поздравляли Ахмета Куановича с большой творческой удачей» [4, 17].

В 1951-1952 годах при участии И. Когана получили «путевку» на концертную эстраду «Кюй на тему «Жез-кийк» («Медная сайга») (1952) и «Романс» (1951) для скрипки и фортепиано А. Жубанова. Несмотря на то, что эти пьесы скрипичны, их исполняют на кобызге, в переложениях для ансамбля скрипачей, виолончелистов и камерного оркестра[5].

Приводим интересное высказывание заслуженного деятеля искусств КазССР, дирижера, композитора Л.М. Шаргородского, который отмечал, что «если говорить об исполнителях, то раньше всего я должен сказать о таких энтузиастах этого дела, как семья Коган, два брата и сестра, которые так хорошо и так часто нам помогают. Благодаря им мы смогли очень многое показать и благодаря им мы не впервые выходим из положения. Должен сказать, что как будто бы пианистов в городе сейчас много, и скрипачей также, а как доходит до дела, то почти некому играть» [6, 19].

Обсуждение. Любое новое сочинение для скрипки, написанное в Казахстане, обретало первого исполнителя прежде всего в лице Иосифа Бенедиктовича Когана.

Даже, когда в Казахстане было достаточное количество скрипачей, многие еще не чувствовали себя свободно выходить на эстраду. Иосиф Коган владел этим чувством врожденно и до конца своих дней покорял публику исполнением и классики, и новых казахских сочинений. Обо всем этом рассказывают архивы.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК), ф.1543, оп. 1, л. 134. Документы личного фонда за 1939-1982 годы Когана И.Б. С. 1.
- [2] Толганбаев А. Исповедь судьбы жестокой. Алматы: Казахстан, 1993. 112 с.
- [3] Коган И.Б. Сочинения композиторов Казахстана для скрипки (Методические разработки). –Алма-Ата: Минвуз КазССР, 1982. 35 с.
- [4] Коган И.Ахмет Жубанов. Алма-Ата: Об-во «Знание», 1978. 39 с.
- [5] Жумабекова Д.Ж. История скрипичного искусства Казахстана. М.: Композитор, 2015. 320 с. ISBN 978-5-4254-0089-5 (В России)
- [6] Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК), ф. 1840, оп. 1, д.7056, св. 7, л.137. Стенограмма обсуждения творчества композиторов Казахстана. С.19.

М.Б. Капеу-Коханова¹, Д.Ж. Жумабекова¹, Е.Б. Долинская²

¹Қазақ Улттық Өнер Университеті, Астана, Қазақстан,

²П.И. Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясы, Мәскеу, Ресей

ИОСИФ КОГАН - ҚАЗАҚСТАННЫҢ СКРИПКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТИНІҢ ІЗАШАРЫ

Аннотация. **Жұмыс мақсаты** - Қазақстанның скрипкалық орындаушылық өнерінің негізін қалаушылардың бірі - Иосиф Коганың шығармашылық портретін жасау. Ол жан-жақты табыскер болған ете сирек кездесетін артист: жеке орындаушы скрипкашы - солист, скрипкалық ансамбльдің негізін қалаушы, А.К. Жұбанов атындағы бірінші қазақ республикалық арнайы орта мектебі мен Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының скрипка сыйыбының профессоры, Алматы қаласының музыкалық мәдениет университетінде ректоры (1970-1982).

Жұмыстың әдіснамайы тарихи-стилдік, аалитикалық және жалпы эстетикалық ғылыми әдістерге сүйенеді. Қазіргі кезеңде дейін Иосиф Коганың ғылыми және интерпретациялық (өзінше түсінкемелу) әрекеттері отандық та, шетелдік те музыкатанулылардың еңбектерінде қарастырылмаған.

Жұмыстың **әтижелері** орындаушылық өнердің әртүрлі сұрақтарына байланысты зерттеулерде ескері-луі мүмкін. Мақала мәліметтерін скрипкалық тарих пен педагогика курсының тәжірибелік негізі ретінде пайдалануға болады.

Нәтижесін пайдалану салалары – «Орындаушылық өнердің тарихы мен теориясы», «Қазақ музыкасының тарихы» пәндерінде.

Қортынды. Иосиф Коган ірі орындаушы ретінде шетел, орыс және Қазақстан композиторларының шығармаларын насиҳаттауда үлкен үлес косты. Көп күшін скрипкашы қазақтың халық музыкасын ондеуге салды.

Түйін сөздер: скрипкашы, Қазақстан, шығарма, концерт, пьеса, орындаушы.