

Д.Ж. ЖУМАБЕКОВА

профессор, кандидат искусствоведения

Казахский национальный университет искусств, г.Астана

М. ТУЛЕБАЕВ И СКРИПИЧНАЯ МУЗЫКА КАЗАХСТАНА

(к 100-летию юбилею со дня рождения)

Аннотация

Научная статья посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося казахского композитора Мукана Тулебаева. Он внес определенный вклад в развитие камерно-инструментальной музыки Казахстана. В 1940-е годы XX века, написал пьесы «Поэма» для скрипки с оркестром и «Размышление» для скрипки и фортепиано. Они вошли в концертный репертуар известных скрипачей современности. В статье раскрываются отдельные приемы игры названных произведений М. Тулебаева. Эти сочинения получили широкое признание среди профессионалов и любителей музыки. «Поэма» для скрипки с оркестром впервые прозвучала в 1944 году во время Декады советской музыки республик Средней Азии и Казахстана. Солировал Виктор Пикайзен. В фондах Республики Казахстан имеются записи скрипичных произведений композитора М.Тулебаева. Их играют Арал Байсакалов, Айман Мусахаджаева, Марат Бисенгалиев.

Ключевые слова: композитор, музыка, скрипка

Тірек сөздер: сазгер, музыка, скрипка

Keywords: composer, music, violin.

В 2013 году отмечается 100-летие со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Мукана Тулебаева, с именем которого связан начальный период становления и развития профессионального музыкального искусства Казахстана.

Своей неповторимой индивидуальностью он обогатил камерно-инструментальную музыку претворением в нее казахских народных песен, народно-инструментальных черт исполнительства, расширением круга жанров и образной сферы.

В период становления скрипичного искусства в Казахстане ярко проявились два направления: первое - использование народных сочинений в форме обработок; второе - творческое переосмысливание, стремление к более углубленному и органичному претворению элементов музыкального фольклора в связи с художественно-образными задачами, что приводит к появлению произведений в стиле народных песен, кюев, танцев.

В разные (примерно в 30-е - 50-е) годы XX века обработками народных песен и кюев для скрипки и фортепиано занимались А. Затаевич (например, песни «Харарау», «Буран бөл», «Кок майса»); Е. Брусиловский (песни «Гакку», «Алатау»); А. Жубанов (кюй Ихласа «Жез-киик»); М. Тулебаев (песня «Утебай»); Л. Хамиди (песни «Элигай», «Кызыл

бидай»); Б. Ерзакович (песня «Камажай»); Л. Афанасьев (кюй Курмангазы «Сары-Арка», «Адай»); В. Пирогова (песня «Ахау Бикем») и другие.

Жанр миниатюры, где художественный образ раскрывается во всей своей глубине и выразительности, нашел яркое воплощение в камерно - инструментальном творчестве М. Тулебаева. Им написаны пьесы «Романс» (1942), «Поэма» (1943), «Размышление» (1944), «Лирический танец» (1947) для скрипки, кобызы и фортепиано. Из них наиболее популярны пьесы: «Поэма» для скрипки с оркестром и «Размышление» для скрипки и фортепиано.

В разные годы М. Тулебаев писал произведения и для фортепиано «Вариации» (1942), «Лирический танец» (1945), Сонатину и две фуги (трехголосная и четырехголосная) (1947), а также фортепианное трио «Колыбельная песня» (1942) и «Фантазию для струнного квартета» (1944).

В статье мы кратко остановимся на образном строе, отдельных приемах игры скрипичных произведений М. Тулебаева, получивших широкое признание среди профессионалов и любителей музыки.

Следует особо отметить, что в различных книгах, источниках указываются весьма противоречивые годы создания тех или иных сочинений М. Тулебаева. Так, В. Дернова подчеркивала, что «Мукан Тулебаев, написавший в 1942 году «Поэму» для скрипки с оркестром, а в 1948 году две скрипичные миниатюры – «Колыбельную» и «Лирический танец», - тоже не возвращался более к камерным жанрам. Разумеется, это зависит от личных склонностей и своеобразных особенностей дарования, заставляющих композитора сказывать предпочтение к какому-нибудь жанру среди прочих» [1, с.67]. Однако, по мнению исследователя музыкального наследия М. Тулебаева Н. Кетегеновой, эта «Поэма» для скрипки с оркестром «никак не могла появиться в 1942 году. Она была сочинена и впервые исполнена во время декады Советской музыки республик Средней Азии и Казахстана, проходившей весной 1944 года в г.Ташкенте» [2].

«Поэма» для скрипки с оркестром М. Тулебаева была задумана как вторая часть будущего скрипичного концерта. Но осуществить эту идею, к сожалению, ему не пришлось. Ее первым исполнителем явился Заслуженный артист РК, профессор Иосиф Коган.

Многие народные песни композитор использовал в собственных сочинениях. Именно казахские народные песни для М. Тулебаева явились сокровищницей для осмысления, полного вдохновения к созданию ярких самобытных полотен в области оперной, хоровой, симфонической, в том числе и камерно-инструментальной музыки.

В основу крайних частей пьесы «Поэма» легла казахская народная песня «Зулкия» (Женское имя), вошедшая в сборник «Макпал» [3].

«Как-то в одной из бесед Евгений Григорьевич Брусиловский, – вспоминает Н. Кетегенова, - поделился со мной очень интересным фактом. Во время поездки по областям Казахстана народную песню «Зулкия» напел ему (М. Тулебаеву – Д.Ж.) один аксакал. Она ему очень понравилась, ее он записал и задумал в инструментальной обработке. И таким образом появилась замечательная «Поэма» для скрипки с оркестром» [2].

«Зулкия» - лирическая, душевная песня повествовательного характера. Встречающиеся в тексте слова как гармонь, компания свидетельствует о том, что автор песни была знакома с городской жизнью.

Я – Зулкия, дочь бая Оспана,
В руках у Зулкии гармонь
Так давай же, гармонь, с ходу
Споём людям звонкую песню,
О, славная компания.

М. Тулебаев прибегает к методу прямого цитирования и таким образом весь язык и строй «Поэмы» пронизан характерными для казахской музыки интонационными оборотами и ритмами. Особенностью песни является метрическое подчеркивание главных ступеней и двустороннее опевание, в особенности, V ступени в конце фразы. Расцвечивание оркестрового сопровождения низкой II ступенью и повышенной (дорийской) секстой придает музыке колоритную остроту звучания и освежает ладогармоническое развитие «Поэмы».

Еще «при народном исполнении той или иной песни, он видел потенциально заложенные в ней выразительные возможности и находил для них такое решение, которое бы обновляло народный вариант, обогащало его, и что очень важно – осовременивало», - пишет Н. Кетегенова в предисловии к сборнику «Макпал» [3, с.19].

«Поэма» для скрипки с оркестром М. Тулебаева в годы Великой Отечественной войны (1944) на Декаде литературы и искусства республик Средней Азии и Казахстана была исполнена «известным советским музыкантом скрипачом, учеником Давида Ойстраха Виктором Пикайзенем, находившимся во время войны в Алма-Ате, в эвакуации» [4, с.66]

Концертность пьесы «Поэма» определяет наличие в каденции виртуозных пассажей и импровизационности.

«Поэма» для скрипки с оркестром (фортепиано) М. Тулебаева достойно занимает место в сокровищнице национального достояния казахской музыки.

В конце 90-х годов XX века была записана пьеса «Поэма» М. Тулебаева в исполнении скрипача Арала Байсакалова и симфонического оркестра под управлением Т. Абдрашева.

Для сравнительного анализа послужила видеозапись пьесы «Поэма» для скрипки и фортепиано М. Тулебаева в исполнении заслуженного деятеля РК, профессора КазНУИ Арала Байсакалова и концертмейстера Баян Мукушевой, записанная 4 марта 2013 года.

Собранные и анализируемые записи разных лет пьесы «Поэма» М. Тулебаева в исполнении Арала Байсакалова свидетельствуют о том, что он всегда стремился выразить замысел автора, поэтому обладает четким исполнительским планом. Скрипка в руках А. Байсакалова звучит как-то особенно полнозвучно, наполненная контрастами, выразительными штрихами. Это произведение в его исполнении неизменно вызывало восторженные оценки публики и музыкальных критиков.

Пьеса М. Тулебаева открывается небольшим оркестровым вступлением с ярковыраженным секвентно-нисходящим движением одного из вычлененного мотива песни. Мелодия народной песни впечатляет выразительной кантиленностью в изложении скрипки, близкой тембру человеческого голоса. Она подкупает эмоциональной открытостью, ясностью и чистотой гармонизации.

Композитор цитирует песню полностью, но сравнительно с небольшими изменениями. Например, мелодию, развивающуюся в пределах диапазона октавы, он перемещает ее с 7 такта на октаву выше и тем самым расширяет регистровые возможности данной песни. Звучание у солирующей скрипки усиливается, нарастает эмоциональное напряжение введением здесь и нюанса форте.

Начало пьесы начинается с небольшого оркестрового вступления в темпе ♩=42. Мелодия песни «Зулкия» в исполнении Арала Бегеновича звучит в лирико-повествовательном характере, напевно-мягким звуком в темпе ♩=50, в нюансе меццо

форте (mf). Как и в сопровождении с фортепиано, А. Байсакалов в 10-11 тактах играет без указанного *diminuendo* в скрипичной редакции Балым Кожамкуловой [5].

Средняя часть *Piu mosso* построена на взаимодополняющих двух элементах – торжественно-жизнерадостном и взволнованно-сосредоточенном. Одним из средств объединения, цельности частей цикла служит запоминающаяся ритмоформула (две шестнадцатые и одна восьмая), которая ранее звучала в оркестровом вступлении.

Энергичная акцентировка придает теме четкость и остроту звучания. В редакции Иосифа Когана в 11-15 тактах нижние ноты в обозначенных интервалах, как правило, не исполняются. Это связано с тем, что «в такой, согласованной с автором (М. Тулебаевым – Д.Ж.) редакции трели звучат ярче. Гармония не нарушается, т.к. сокращенные ноты звучат в левой руке партии фортепиано. В варианте оркестрового сопровождения они вписаны в партиях первых скрипок «дивизи»» [6, с.26].

В создавшейся традиции интерпретации этой пьесы не всегда двойные ноты исполняются. Возможно, это связано с желанием скрипача показать непрерывность мелодической канвы, устремленность одноголосной ткани, избегая переброски смычка на нижние струны.

В какой-то степени это, как мне кажется, ущемляет выразительно-художественное значение произведения, ибо двойные ноты способствуют увеличению насыщенности звучания, осуществляют динамический порыв, приводящий к кульминации – небольшой каденции солиста.

Содержание и глубина музыкальных образов сделали пьесу «Поэма» для скрипки с оркестром заметным явлением в истории развития казахской скрипичной музыки.

Таблица 1 – Сравнительный анализ темпов пьесы «Поэма» для скрипки и оркестра М. Тулебаева в исполнении А. Байсакалова

Эпизоды частей	Темп автора	Запись А. Байсакалова и Б. Мукушевой	Запись А. Байсакалова с оркестром
Фортепианное вступление 1-6 такты	Adagio ♩=66 – 76	♩=60	♩=42
Тема у скрипки 1 предложение 7 - 12 такты		♩= 60	♩=50
2 предложение 13-23 такты		♩=50	♩=60
24 – 29 такты	accelerando	♩=75	♩=42
Средняя часть 31 – 39 такты	Piu mosso	♩=75	♩=60
Трели 40 – 44 такты		♩=75	♩=75

Каденционный оборот 45 - 46 такты	accelerando	 =60	 =60
Средняя часть 47 – 51 такты	A tempo	 =60	 =60
Средняя часть 52 – 58 такты		 =66	 =66
Каденция 59 – 63 такты		 =120	 =120
Оркестровое вступление 64 – 69 такты	A tempo	 =66	 =60
Реприза. Тема у скрипки 70 – 75 такты		 =60	 =50
2 предложение 76 – 87 такты		 =60	 =60
Coda		 =85	 =50
Каденция		 =60	 =40
Общая продолжительность времени исполнения		4:19	5:09

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Очерки по истории казахской советской музыки. – Алма-Ата: 1962. - 220 с.
- 2 Из личной беседы с автором.
- 3 Макпал. Сто песен. Записи М. Тулебаева. – Алма-Ата: 1979. – 107 с.
- 4 Муқан Тулебаев и современная музыкальная культура. Мат-лы междунар. научно-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения М. Тулебаева. – Алматы: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, 2013. – 306 с.
- 5 Кожамкулова Б.С. Хрестоматия казахской скрипичной музыки. Часть 1. – Алматы: Дайк-Пресс, 2000. – 100 с.
- 6 Коган И. Методико-исполнительский анализ скрипичных сочинений композиторов Казахстана. – Алматы: Мектеп, 1982. – 26 с.

Жумабекова Дана Жунусбековна – профессор Казахского национального университета искусств, кандидат искусствоведения

Резюме

Мақала көрнекті қазақ сазгері Мұқан Төлебаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған. Ол Қазақстанның камералық-аспаптық музыкасының дамуына айтарлықтай үлес қосты.

Zhumabekova Dana Zhunusbekovna - professor of the Kazakh National University of Arts, candidate of art criticism

**M. Tulebayev and violin music of Kazakhstan
Summary**

Article is devoted to the 100 anniversary of the birth of the outstanding Kazakh composer Mukan Tulebayev. He has made some contribution to the development of Chamber-instrumental music of Kazakhstan. A "Poem" for violin and orchestra entered the concert repertoire of famous violinists of our time. The "Poem" for violin and orchestra for the first time in 1944, during the Decade of Soviet music republics of Central Asia and Kazakhstan. Soloist-Victor Pikaizen. The holdings of the Republic of Kazakhstan there are recordings of violin compositions by composer m. Tulebaev. Their play Aral Bajsakalov, Ayman Musahadžaeva, Marat Bisengaliev.

Поступила 23.08.2013 г.