N E W S
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-Kokhanova[1], D. Zhumabekova[1], E. Dolinskaya[2]

[1]Kazakh National University of Art, Astana, Kazakhstan,
[2]Moscow 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 Kurmangazystate 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-Коханова[1], Д.Ж. Жумабекова[1], Е.Б. Долинская[2]

[1] Казахский Национальный Университет Искусств, Астана, Казахстан,
[2]Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Москва, Россия

ИОСИФ КОГАН - ПЕРВОПРОХОДЕЦ СКРИПИЧНОЙ 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 государст-венной 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 музы-коведов.

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 собиралось 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-радиовещанияхранится 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 посвятившая 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 Берио и Виотти. 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 остаться 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 остаться 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 Бенедиктович был приглашен на должность преподавателя камерного ансамбля в Алма-Атинскую консерваторию имениКурмангазы. 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 Бенедиктович 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).

Показателен 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 Бенедиктовича 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 Бенедиктович 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