DOI 10.5281/zenodo.10521387

Назым ПАДСАБЕК

О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА

16 декабря 1991 года является исторической датой, главным национальным праздником Республики Казахстан — Днем Независимости, началом подлинного суверенитета нового независимого государства.

Это событие заметно повлияло не только на политическую сторону развития Казахстана, но и на культуру страны в целом, модифицировало различные аспекты ее жизни.

В музыкальном искусстве стали активно развиваться национальные традиционные жанры, заметно оживилось хоровое искусство, эстрадное искусство, а также вокальные и инструментальные жанры, синтетические жанры и др. Многие национальные жанры приобрели новую жизнь.

Большую роль в этом сыграла принята в 2004 году государственная программа "Мәдени мұра" ("Культурное наследие"), ставшая стратегическим национальным проектом, определившим направление развития культуры страны [1; 3]. Целью программы явилось исследование, восстановление, сохранение и пропаганда историко-культурных традиций Казахстана. С 2004 по 2011 гг. была проведена грандиозная, широкомасштабная работа по исследованию исторических, архитектурных, культурных и др. памятников истории Казахстана. Было осуществлено издание серий книг по истории, географии, литературе, этнографии и др.

Музыковеды страны много сил посвятили исследованиям музыки средних веков, в частности таких жанров, как кюи и народные исторические песни, которые вошли в

«Антологию казахской традиционной музыки «Мәңгілік сарын: қазақтың 1000 күй, 1000 әні». Уникальное пятитомное издание стало большим вкладом в историю музыкальной культуры современного независимого Казахстана. Это был беспрецедентный в истории национальной культуры проект, вместивший в себя труд по сбору, подготовке, обработке, реставрации, оцифровке и выпуску СD-дисков произведений казахской традиционной музыки в аутентичном исполнении [2].

Переходя к основной теме отметим, что в годы СССР в хоровом искусстве Казахстана, как и в многих других республиках Советского Союза, превалировали определенные требования к хоровому пению и вокально-исполнительской технике академичность и даже некоторый консерватизм. Думается, что причина крылась в том, что хоровое искусство, как одно из самых масштабных и монументальных направлений в музыкальной культуре, вместе с тем ещё и как одно из самых доступных, несло в себе, в основном, политическую подоплеку. Как известно, во многих республиках бывшего СССР хоровое искусство стало активно развиваться не только с целью обучения и привлечения масс к музыкальному искусству и воспитанию культурных и духовных ценностей, но и в патриотических целях, в целях единения братских народов. С восстановлением независимости Казахстана духовные, культурные и патриотические ценности приобрели новый смысл, появилось больше свободы самовыражения. Многие жанры казахской народной музыки стали возрождаться в новом формате. Модернизации подверглось и исполнительское искусство – стала применяться разнообразная вокальная техника, изменились приемы хорового письма. Кроме того, если ранее были характерны масштабные объемные композиции, то ближе к концу XX века возникла тенденция «сжимать» формы произведений, концентрировать информацию.

Интересной также является мысль М.Б. Батырхана в статье «Новые тенденции в хоровой музыке Казахстана»: «Методы композиции, появившиеся в музыке XX века, повлияли не только на технику исполнения, и на «технику восприятия» [4]. Т.е., изменился также сам слушатель, его художественные вкусы и предпочтения.

Известный исследователь казахской хоровой музыки М.А. Елубаева отмечает, что изучая историю отечественного вокально-хорового исполнительства, в ней можно отметить заметное проявление новаторских тенденций, динамично развивающихся в современном музыкальном искусстве. Это выражается в обогащении партитуры новыми приёмами хорового письма, в интеграции в казахское композиторское творчество новых форм и жанров. Далее автор отмечает, что в современном хоровом искусстве Казахстана проявляются две тенденции: 1 - сохранение песенных фольклорных традиций, 2 — новый

взгляд на существующие устои и развитие оригинальных жанров в мировом музыкальном пространстве [5, с.238].

Таким образом, вокально-хоровое искусство республики Казахстан, зародившееся после Октябрьской революции на основе народных традиций казахского песенного искусства, его исполнительских принципов и технических возможностей в слиянии с академическими традициями европейского хорового пения, в период независимого Казахстана и глобализации общемировых культурных традиций, модернизировалось в сторону развития разнообразных стилей и технических выразительных средств. Актуальность приобрели произведения с ярко выраженным национальным своеобразием, обработки народных песен, обогащенные новыми приемами композиторской техники и расширением выразительных возможностей звучания.

Целью современных композиторов Казахстана является поиск новой палитры хоровой звучности, новых гармонических красок, иначе говоря - обогащение традиционных способов хорового письма. Благодаря модернизации хорового искусства и интеграции его с другими жанрами, на сегодняшний день хоровая музыка Казахстана отличается самобытностью, оригинальностью и колоритностью средств выражения.

Опора на фольклор, насыщенная тембральность, яркое мелодическое начало, утверждение новых стилистических тенденций XX-XXI веков (неоклассицизм, неоромантизм, алеаторика, сериальная музыка, неофольклоризм, полистилистика и т.д.), ярко проявляются в творчестве композиторов нового поколения: Серикжана Абдинурова, Алиби Абдинурова, Актоты Райымкуловой, Алмаса Серкебаева, Дмитрия Останьковича, Бейімбета Кеңесбайұлы Демеуова, Нургиса Тлендиева, Галымжан Берекешева и др.

Современные композиторы Казахстана внедрили также новые инновационные, цифровые технологии в сферу хорового искусства: электроинструменты, электро-домбры, различные модифицированные, музыкальные компьютерные программы, компьютерные обработки для хора. Ярким примером современных модифицированных композиций являются «Вокальный цикл», романсы и пьесы для различных инструментов в компьютерной обработке Актоты Райымкуловой [5, с.239].

В 2000-х годах в казахском хоровом искусстве стал активно развиваться жанр хорового кюя, основоположником которого является Бахытжан Байкадамов - родоначальник хорового пения в Казахстане, первый аранжировщик кюев и народных песен, которые и сегодня украшают репертуар самодеятельных и профессиональных хоровых коллективов. В своих произведениях «Ақбай», «Шалқыма», «Би кюй», «Келиншек», «Айжан қыз» Б.Б.Байкадамов использовал традиционную народно-

инструментальную форму кюя, в обработке многоголосного хора с применением различных полифонических приёмов. При помощи хора композитору удалось передать звучание тембра домбры и исполнительских традиций кюя. В итоге возник не только новый жанр, но и новые методы вокально-хорового письма, новые полифонические приемы, новая хоровая фактура, ритм, гармонический и мелодический язык. Подобные приемы неофольклоризма, в котором выражаются фольклорные традиции, национальный колорит и особенности музыкального языка, без прямого цитирования народных мелодий, в синтезе с техниками композиции XX-XXI века стали излюбленным направлением в творчестве современных композиторов Казахстана. Традициям подражания домбры в хоровой фактуре последовали и другие композиторы Казахстана. Например, - кюй-вокализ для хора Сейдуллы Байтерекова; «Домбыраға қол соқпа» для солиста и хора, «Еркелер мен серкелер» для смешанного хора и домбры Мансура Сагатова и др. [5; 8].

Ярким примером может служить также оригинальное произведение, совместившее в себе национальные традиции и музыку авангардного направления - Концерт для смешанного хора а сарреllа (1991) молодого композитора Серикжана Абдинурова. В произведении композитор обращается к теме Родины, ярко отображая образы архаики и героико-эпической народной поэзии. В Концерте С.Абдинурова использована гетерофония, «домбровый и кобызовый ритм, мелодика и ритм казахской песни, в сочетании с современными техническими приёмами, расширенной тональностью, неомодальностью, кластерами и сложными гармоническими комплексами, эффектами спектральной музыки», - пишет Н.К.Жолдасова [7, с.470].

Нужно сказать, что в своих хоровых произведениях таких как: вокальносимфоническое произведение «Ұлы дала» для хора, солистов и оркестра; Поэма «Қазақ елі» для сопрано, баритона, хора и большого оркестра; Поэма для хора и оркестра; Кантата для женского хора, солистов и оркестра; два хоровых Концерта; Хоровая симфония «Бейт симфония» и др., - Серикжан Абдинуров стремится раскрыть природную сущность человеческого голоса, внедряя разнообразные комплексные приемы хорового исполнительства, импровизации, музыкально—выразительные средства с использованием сонорных звучностей, произвольный выбор высоты звука, речевые интонации, кластеры, элементы алеаторики, периодической повторности фраз, требующие от исполнителей высокопрофессионального владения голосом [5, с.240].

Особого внимания заслуживает также интерес казахстанских композиторов к джазовому стилю в хоровых сочинениях. Стремление работать в джазовом направлении заметно обогатило и расширило творческие возможности композиторов страны, привнесло

в хоровую музыку Казахстана свежесть и новизну, придала ей импровизационную свободу. Вместе с тем усложнились требования к вокально-исполнительской подготовке хористов. Остановимся подробнее на некоторых сочинениях.

В Хоровой миниатюре Алиби Абдинурова «Қуырмаш» для хора а сарреlla, гармонично синтезируется национальный интонационный материал с элементами импровизации, джазовых гармоний и ритмики, а также с специфическими приемами хорового пения. В данном случае автор предпринял попытки синтезировать 7-сложный стихотворный размер «жыр», применяемый в народных дастанах и сказаниях, преобразив его в вид детской считалочки, сходной с «сорокой-воровкой». При этом композитор помимо текста считалочки, в джазовых моментах использовал алексические слоги («уаппа», «уоридари», «та-ба-да-ба-дам», «па-дам, па-дам»), импровизацию, «пение фонемами», «скэт-пение», подражающее звучанию музыкального инструмента и др. [9, с.485].

Начинается произведение с выразительной мелодической линии в мажорной тональности (Фа мажор) - классического подголосочного вступления медленного распевного характера, свойственного народному пению. Далее вступает джазовая часть на слоги «уап-па», «уоридари», «та-ба-да-ба-дам», «па-дам, па-дам», с постоянной сменой динамики, ритма, темпа, с тенденцией к ускорению. Постепенно произведение приобретает совершенно другие, новые краски, «расширяется» за счёт импровизационных построений с различными темповыми и метроритмическими видоизменениями, с выкриками отдельных слов солистами хора, привносящими несколько хаотичный характер произведению. Таким образом композитор характеризует игровой момент и умело подводит слушателя к финальной коде, завершению сочинения на слове «хурмаш» (щекотанье) на FF. См. пример 1.

Несколько в ином стиле сделана джазовая обработка Алиби Абдинурова для хора а сарреlla, в основе которой народная лирическая песня «Айналайын». Здесь композитор стремится передать поли-стилистический характер синтеза двух различных направлений в музыке: первое - простой народной песни, изложенной в подголосочной фактуре, что характерно для народного хорового пения в целом, как вступительной части; второе - джазовой обработки, импровизации с элементами подражания инструментальной фактуре («скэт-пение»), с хлопками и антифонными перекличками, с джазовыми переходами. Оригинальной находкой композитора является то, что обработка строится на воспроизведении всего одного слова - «айналайын», сам текст народной песни не использован. «Айналайын» переводится как «дорогой», «милый» и употребляется при обращении, в основном, к младшим, выражая любовь и особое расположение. В данном

сочинении композитор, взяв за основу «душевную» составляющую песни и слова, стремился воссоздать картину жизни человека – от самого рождения и до полного его становления.

Для произведения характерно быстрое чередование частей, импровизационный стиль пения, периодическая смена фактуры и гармонии, речитация, с преобладанием вариационной и сквозной строфической формы, так как тема «Айналайын» в обработке получает довольно объемное вариационное развитие. Произведение отличается богатством выразительных красок и ритмическим разнообразием, оно довольно сложно в исполнении, так как содержит атональные части, шумовые эффекты, фальцетное пение, выкрики, речитации, хлопки - и все это зачастую звучит в довольно высоком регистре. См. пример 2.

Таким образом, как видно из вышеприведенных примеров, современная музыкальная культура Казахстана, синтезировала в себе лучшие традиции хорового пения а сарреllа мирового уровня. На сегодняшний день хоровые коллективы республики демонстрируют свое мастерство в новых для себя творческих направлениях. Прослеживается тенденция к жанровому обогащению, усложнению гармонического языка, многоголосию, введению сложной полифонической фактуры, хоровой импровизации, атональности, хаотических эффектов, подражанию инструментам посредством голоса, применению сонористики, мизансценирования, с использованием звуковых, шумовых, световых, театральных эффектов и т.п.

Новейшие тенденции в современном хоровом исполнительстве независимого Казахстана расширили академическую музыку новыми музыкальными выразительными средствами, красочными тембрами, своеобразными гармоническим звучаниям, синтезом фольклорных, академических традиций и современных композиторских техник, тем самым расширяя исполнительские возможности хоровых коллективов. Главное видится в том, что хоровой жанр стал: во-первых – более самобытным и свободным, более независимым; во-вторых - более востребованным, ибо стал привлекать широкую аудиторию, особенно молодежь, как среди слушателей, так и среди исполнителей.

В заключении мне хотелось поделиться своими впечатлениями, полученными во время стажировки в Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли, где мне довелось присутствовать на репетициях хора студентов группы «Sabah», под руководством Дмитрия Бабаева. Интересно, что в составе этого хора нет студентов вокалистов и дирижеров. Это, в основном, исполнители и теоретики. Тем не менее, Д.Бабаеву, большому энтузиасту своего дела, любителю джазового пения, специалисту в области классического вокала и эстрадного пения, удалось создать крепкий коллектив единомышленников,

специализирующийся, в основном, на джазовом исполнительстве. Этот хор неоднократно отмечался различными наградами, буквально накануне моего приезда хор «Sabah» стал Лауреатом II премии джазового конкурса «Bakı рауızı». Автору статьи довелось присутствовать на нескольких репетициях хора, и должна признаться, что коллектив заслуживает больших похвал. Более того, мне удалось поработать с ними над отрывками из произведения Алиби Абдинурова «Қуырмаш», о котором мы говорили выше. Кроме того, на заключительном концерте 2-х недельной стажировки хор "Sabah" под моим руководством исполнил «Old Devil moon», в обработке Д.Бабаева. Это был незабываемый опыт, что неудивительно.

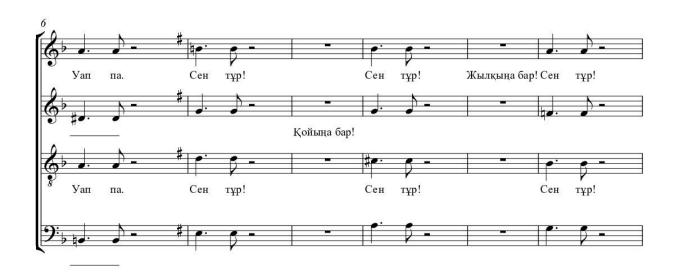
На заключительном концерте с хором «Sabah» Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли. 23 ноября 2023 г.

Азербайджан - страна с богатыми джазовыми традициями. Достаточно вспомнить имена таких известных музыкантов, как Тофик Кулиев, Вагиф Мустафазаде, Рафик Бабаев, Салман Камбаров, Исфар Сарабский, Эмиль Афрасияб и др. Вместе с тем в Азербайджане также развито вокальное джазовое исполнительство: в свое время широкой известностью пользовалась вокальная группа «Севиль»; ансамбль «Гая» и сейчас очень популярен; вокальное исполнительское искусство Азизы Мустафазаде не оставляет никого

равнодушным далеко за пределами Азербайджана (она, также и прекрасная джазовая пианистка) и др. Таким образом, на сегодняшний день и в Азербайджане, и в Казахстане активно развивается джазовая музыка. Отрадно, что и хоровое исполнительство в джазовом стиле является одним из важных направлений в развитии современного хорового исполнительства Казахстана и Азербайджана.

Пример №1:

Пример №2:

Список использованной литературы:

Государственная программа "Культурное наследие" на 2004-2006 годы» // Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. 2004. № 2. с. 82-97.

Ильясова Г.С. Место историко-культурного наследия в системе культурной политики Республики Казахстан. -history.kz/ru/history-of-kazakhstan/show/9403

Государственная программа «Казахстана Мәдени мұра» - «Культурное наследие» //—URL: https://e-history.kz/ru/first-president/show/12377/

Батырхан М. Б. Новые тенденции в хоровой музыке Казахстана / М. Б. Батырхан, С. И. Жайназарова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 10.1 (144.1). — С. 9-11. — URL: https://moluch.ru/archive/144/40789/ (дата обращения: 20.10.2023).

Елубаева М.А. Новаторские тенденции в вокально-хоровом исполнительстве Казахстана // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 1(81), 2020

Кетегенова Н. С. (2009) Творческие портреты композиторов Казахстана. Очерки. (К 70-летию Союза композиторов Казахстана). Алматы: Алатау. – 560 с.

Жолдасова Н. К. (2005) Стилевые особенности хорового творчества С. Абдинурова // Родному ВУЗу – наш талант (выпускники-композиторы): Сб. ст. Алматы. – с. 456 – 470.

Калиева А. Ж. (2002) Хоровая музыка Мансура Сагатова // Композитор Мансур Сагатов. Сб. ст. – Алматы: Казахская национальная консерватория им. Курмангазы. с. 174 – 189

Кинус Ю. Г. (2011) Джаз: истоки и развитие. Ростов H/Д. - 491 с.

Утегалиева С.И. (2016) Звуковой мир музыки тюркских народов (на материале инструментальных традиций Центральной Азии). Автореферат дисс...доктора иск. 17.00.02. Москва. – 52 с.

Шинтяпина И. В. (2016) Возможности использования импровизации в современном вокально–хоровом исполнительстве. Ялта. – 152 с.

Харламова Т. В. (2019) Стилевые тенденции в инструментальном творчестве современных композиторов Казахстана. – Автореферат дисс...канд.иск. 17.00.02. Уфа. – 234 с.

В.Юнусова. (2022) Исследователь музыки тюркских народов Александр Харуто. Журнал «Musiqi dünyası», Баку, 2022, №3/92, с.48-51. https://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2022_207.pdf