

МРНТИ 13.11.44

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКАДЕМИЗМА И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

А.А. Тлеубергенов

PhD, доцент кафедры фортепиано

Факультет инструментального исполнительства

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

email: t-arman@inbox.ru

В настоящее время усилились связи между сферой академического исполнительства и традиционной культурой. Во многом это связано с социально-экономическими причинами. Кроме того, значимую роль в этом процессе играют мировоззренческие установки. В традиционном исполнительстве сегодня важнейшая установка сохранение уже сложившихся традиций, и в этом также можно отметить влияние исторических, социально-политических факторов. Выдающиеся исполнители академического направления в своем творчестве проявляют воздействие традиционной философии творчества, что проявляется в выборе репертуара и особенностях интерпретации. Таким образом, связь между академическим исполнительством настолько сильна, что традиционная культура влияет на становление уникальных параметров национального исполнительского стиля.

Ключевые слова: исполнительское искусство, традиционная культура, академизм, массовая культура, музыкальный язык, композитор

Музыкальное исполнительство Казахстана представляет собой многовекторный культурный феномен, в котором переплетены самые разные направления и тенденции. В XX столетии в отечественном музыкальном искусстве академическая, традиционная и массовая культуры являли собой разграниченные сферы [1], при этом каждый из представленных сегментов отличался достаточно развитой и активной атрибутикой. Не случайно В. Конен определяет массовую музыкальную культуру как отдельную сферу, «третий пласт» [2]. Несмотря на это, во второй половине массовая и академическая культуры отмечены гранями соприкосновений, например, Т. Кажғалиев, создавая масштабные произведения в области академической музыки, также обращался к жанру эстрадной песни. То есть, пути синтеза разных сфер искусства находили новые приемы и методы.

Обращаясь к начальным этапам утверждения европейского академизма на казахстанской почве, необходимо отметить, что на тот период в культуре казахов активно функционировали народно-профессиональные деятели, о чем упоминают такие корифеи отечественной науки, как А.И. Мухамбетова [3] и С.А. Елеманова [4]. В данном случае ключевым фактором является наличие не абстрактной национальной музыкальной культуры, а деятельность широко известных профессионалов, оставивших свой след в казахской культуре. Песни Абая, Асета, Биржана, Естая, Майры, как и кюи Курмангазы, Таттимбета, в памяти народа являются памятниками культуры, за которыми закреплено вполне конкретное авторство. Следовательно, в традиционной среде существовали профессиональные исполнители, деятельность которых представлялась абсолютно регламентированной и свидетельствовала о наличии развитой сферы музыкального профессионализма. Что касается исполнительской культуры, здесь необходимо отметить, что ввиду импровизационности традиционной культуры, подавляющее большинство исполнителей были композиторами, тем не менее, многие исполнители строили свою карьеру, интерпретируя произведения авторов прошлого.

Принимая во внимание вышесказанное, внедрение в казахскую культуру принципиально новых художественных параметров, каковыми представляются европейские стандарты мышления, происходило достаточно сложно и не могло обойтись без взаимодействий со сложившимися на тот момент традициями и нормами. В процессе расширения культурного пространства республики возникало множество противоречий, например, главенство индивидуальности артиста в казахской философии творчества противопоставлялось доминированию коллективного музицирования в европейской парадигме. Кроме того существовало множество аспектов несоответствия в разных культурах, что объясняется тем, что кочевничество и оседлое хозяйствование предполагали принципиально различную атрибутику

художественного мышления. Таким образом, утверждение европейского искусства в Казахстане не могло происходить вне теснейшего контакта со сложившимися богатыми традициями национальной культуры.

Учитывая чрезвычайную популярность национального музыкального искусства в самых широких слоях населения, можно сделать вывод, что именно традиционная культура играла роль повсеместно востребованной массовой культуры. Многие исследователи, сравнивая степень популярности национальной и массовой музыки у современной аудитории, отмечают, что при всей неравнозначности, есть возможность провести между ними параллели [5]. С другой стороны, рассматривая традиционную культуру с точки зрения высшей ценности, концептуально обоснованной, сформированной на протяжении веков, имеющей свой уникальный категориальный аппарат, она представляется феноменом, обладающим всеми признаками художественного академизма. Если взять казахский эпос, многими исследователями выявляются вполне конкретные закономерности, которые соблюдены во всех памятниках эпической традиции [6]. То же самое можно сказать о музыкальном искусстве [7]. Таким образом, традиционная культура казахов в своем аутентичном состоянии представляет собой сплав массового и академического искусства, с одной стороны, заключая в себе этические и эстетические ценности, отточенные веками, с другой – обладая высшей степенью популярности в самой широкой среде. Именно поэтому многие факторы, определяющие уникальность национального искусства, сохраняются до сего времени во всех аспектах художественного творчества, в том числе – в исполнительстве.

Сегодня существует множество исследований, посвященных феномену исполнительства. Проблемы интерпретации [8], стилевых факторов [9], параметров национальной уникальности [10] определяют многогранность обозначенной проблематики. Что касается композиторского творчества, здесь также существует множество исследований, посвященных определению механизмов и инструментов, определяющих национальную идентичность музыкального языка композитора [11], направления [12], школы [10]. В данной связи нельзя не отметить влияние национальной музыки на становление определяющих характеристик исполнительского искусства. В Казахстане академические исполнители постоянно включают в свой репертуар произведения традиционной культуры, сочинения казахских композиторов. Например, имя выдающейся оперной певицы Куляш Байсеитовой осталось в истории искусства, во многом благодаря эталонному исполнению песни Үкілі Ыбырай «Гәкку». Е. Серкебаев, несмотря на мировое признание в качестве оперного певца, известен самой широкой аудитории как исполнитель песен «Алқоңыр», «Япурай», «Ақжалмаш». А. Мусаходжаева, с блеском исполняющая сложнейшие полотна И. Брамса, П. Чайковского, в истории мировой музыки является в первую очередь первым исполнителем Скрипичного концерта Г. Жубановой. Ж. Аубакирова прославилась как непревзойденный интерпретатор виртуозной «Поэмы-легенды о домбре» Н. Мендығалиева. Как видно, вне связи с национальной культурой, определяемой, в первую очередь, репертуаром, говорить о национальной исполнительской школе нет смысла. Следовательно, становление собственно казахстанской исполнительской школы представляет собой длительный процесс, неразрывно связанный с целостным контекстом, включающим самые разные аспекты: композиторское искусство, массовую и традиционную культуру.

Если сравнивать с предыдущими периодами развития академического исполнительства, сегодня академизм и национальная культура находят значительно больше точек соприкосновения, нежели это было, например, в середине XX столетия. Подтверждением этому служат концерт Ж. Аубакировой «Самғау» в Астане 28 сентября 2018 года, исполнение в концертах «Форте трио» новых произведений, связанных с казахским эпосом («Кер-оглы» А. Жайыма), Концерт камерной музыки, прошедший 25 февраля 2016 года в Астана опера, на котором лауреаты международных конкурсов А. Тлеубергенов и Е. Курманаев в сотрудничестве с М. Байнешем исполнили собственные обработки песен Абая. В композиторской сфере также можно наблюдать стремление к синтезу («Bridges of times» А. Раимкуловой, где соединены домбра, кобыз, ударные, фортепиано, баян). Таким образом, можно констатировать, что европейский академизм сегодня активно взаимодействует с традиционной культурой, что обусловлено рядом причин.

Обращаясь к творчеству традиционных исполнителей, необходимо отметить тщательное сохранение аутентичных традиций. Это видно в деятельности виднейших представителей народно-профессиональной сферы. В первую очередь, каждый артист стремится сберечь

особенности локальных параметров художественного мышления: аркинская традиция представлена такими именами, как Е. Шүкіманов, Е. Рысқали; западная традиция бережно сохраняется в деятельности С. Жанпейісовой, Қ. Какимова, А. Қосановой. Регион Жетісу представлен в творчестве Ш. Даржановой, Н. Жанпейісова, эпическая традиция – в искусстве Е. Шалдыбекова, Б. Жүсіпова. Среди активно концертирующих инструменталистов широкой аудитории известны имена представителя западной традиции – С. Шәкіратова, жетісу – Б. Мүптекеева, Центрального региона – М. Әбуғазы, А. Алиной. Кобызовое искусство представлено деятельностью С. Ақмолды, Р. Оразбаевой. Важнейшая характеристика творчества упомянутых музыкантов заключается в сохранении сформировавшихся традиций, определяющих уникальность казахской традиционной культуры. Как видно, традиционное исполнительство в современном Казахстане сохраняет свои уникальные черты, что свидетельствует о высокой популярности исконно казахской национальной культуры в самой широкой аудитории.

В годы укрепления независимости помимо возрождения самых разных локальных традиций особое внимание аудитории привлекают традиционные жанры. Например, в последние десятилетия в народе широкой популярностью пользуются соревновательные жанры – айтыс, тартыс. В республике сегодня проводятся конкурсы самого различного уровня: республиканские, районные, областные. Из этого можно сделать вывод, что в пространстве современной культуры Казахстана функционируют первичные формы музыкальной практики народа, что говорит об их непреходящей актуальности.

Немаловажным также представляется еще один фактор. В XX столетии профессиональная деятельность музыканта предполагала наличие консерваторского образования, что подразумевало определенную степень унификации художественного мышления. Сегодня же в деятельности народно-профессиональных музыкантов усиливаются индивидуально-локальные факторы. Многие из активно концертирующих исполнителей не имеют консерваторского образования, а артисты, получившие академическое образование, стремятся сохранить уникальные параметры, привитые им в детстве под руководством учителей. Это свидетельствует о возвращении к исконным традициям, когда ученик получал знания и навыки напрямую от учителя. Недавние экспедиции по Южному Казахстану [13] выявили множество талантливейших исполнителей, не имеющих консерваторского образования, бережно сохраняющих традиции, возвращенные в недрах национальной культуры. Таким образом, одна из важнейших тенденций современного традиционного исполнительства связана с возвращением к изначальным категориям этнического художественного мировоззрения.

Итак, современное традиционное исполнительство характеризуется главным образом стремлением *сохранить* и *возродить* былые традиции. Во многом это связано с тем, что на момент европейской культурной экспансии казахское традиционное музыкальное искусство переживало подъем [1]. И для того, чтобы развиваться дальше, сегодня необходимо возродить былой уровень устного профессионализма. Кроме того, в советский период в интересах идеологии приоритетным считалось развитие европейской системы художественного мышления [14], соответственно, традиционное искусство, не получая должного внимания от самой широкой аудитории, не имело стимулов для эволюции. Еще одним фактором, тормозящим развитие традиционного исполнительства, стала смена важнейших параметров не только художественного мышления, но и культуры в целом – внедрение письменности, что в корне противоречило фундаментальным принципам философии творчества. Индивидуализму традиционного исполнительства противостоял европейский коллективизм. В данном случае имеется в виду не только создание оркестров народных инструментов: даже сольное исполнение в сопровождении концертмейстера само по себе находится за пределами понимания деятельности традиционного музыканта. Следовательно, возрождение ранее установившихся художественных стандартов в традиционном исполнительстве сегодня является важнейшей задачей и обусловлено рядом причин историко-политического, социокультурного порядка.

Сближение академизма и традиционной культуры не только в Казахстане, но и в других странах, сегодня представляется неизбежным, и это определяется рядом факторов [15]. Первое, о чем следует упомянуть, это успешность отечественных исполнителей академического направления. Если представители традиционной культуры широко популярны по всей стране, то сказать, что казахстанские пианисты и скрипачи, в том числе – признанные за рубежом, также востребованы у самой широкой аудитории Казахстана, нельзя. С одной стороны, это связано с

резким снижением значимости академической культуры для большинства представителей отечественной аудитории. Академические концерты регулярно сегодня проходят лишь в больших культурных центрах, для многих соотечественников классическое искусство не доступно, что сказывается на падении интереса к нему со стороны массовой аудитории. И сегодня исполнители на европейских инструментах просто вынуждены искать новые формы творческой самореализации, позволяющие им быть успешными и востребованными, а без обращения к традиционной культуре сегодня это не представляется возможным. Следовательно, одна из причин усиления интереса исполнителей-«академистов» кроется в социально-экономических проблемах.

Далее, глобализация, и, как неизбежный результат, интеграция в мировой культурный процесс, при всей прогрессивности и необходимости, заключают в себе опасность нивелирования национальной уникальности музыкального искусства. И поиски современных исполнителей отражают вполне закономерные, обусловленные контекстом, процессы, когда культура в целях самосохранения сама диктует основные направления развития и эволюции. Подобные процессы характерны не только для Казахстана. Синтезируя определяющие параметры национальной уникальности с ведущими мировыми течениями, исполнители тем самым успешно сохраняют и популяризируют свою собственную культуру. Итак, усилению взаимодействия европейского академизма и национальной культуры способствуют интеграционные процессы.

Понятие национального исполнительского стиля сегодня является темой множества исследований и изысканий. Тем не менее, на сегодняшний день не выявлено каких-либо обобщающих и бесспорных категорий, раскрывающих суть концепта. Если говоря о русском пианизме, в первую очередь упоминают особенности кантилены, так называемой распевности, берущей свое начало в русской песенности, то относительно параметров, определяющих уникальные черты казахстанского исполнительства, нет работ, убедительно раскрывающих его сущностные признаки. Многие исследователи композиторского творчества обращаются к самобытным свойствам традиционной инструментальной и вокальной музыки, выявляя особенности ритма (остинато кюев), структуры (буынная форма), ладо-интонационных особенностей, пространственно-временных параметров и так далее. Но все это касается исключительно композиторского творчества в призме национальной культуры. Что касается исполнительской сферы, здесь все обстоит не так однозначно. При этом, исходя из специфики традиционного мировоззрения, некоторые параметры все же можно обозначить, хотя бы в обобщенном плане.

Например, исследуя репертуар отечественных исполнителей XX столетия, можно прийти к выводу, что казахстанские исполнители чаще всего обращаются к выдающимся полотнам, отражающих образы эпические. В этом можно усмотреть влияние традиционного мировоззрения, в котором превалируют эпические характеристики, в котором многими исследователями отмечено главенство прошлого, склонность к преувеличениям былых заслуг [16]. Интерпретации фортепианных концертов П. Чайковского, И. Брамса, С. Рахманинова, С. Прокофьева в исполнении Ж. Аубакировой, Г. Кадырбековой, Т. Урманчеева выдвигают на первый план масштаб исполнения, яркость звучания, превалирование виртуозности. Здесь необходимо отметить концертность как феномен традиционного музыкального мышления. Каждое исполнение в этническом мировоззрении является событием вселенского масштаба. Исполнитель – творец, создающий реальность здесь и сейчас, он неповторим, он – Демидург [16]. В трактовках отечественных исполнителей это проявляется в превалировании виртуозности, в максимальной экспрессивности, что отражается в выборе темпов, иногда излишнем *rubato*. В данном случае ярко проявляется воздействие основополагающих факторов традиционного художественного мышления казахов, где творческая индивидуальность определяет абсолютно все аспекты исполнения. Понимание особенностей этнического художественного мышления позволяет исполнителям академического направления найти свой индивидуальный стиль, и погружение в традиционную культуру является одним из путей поисков собственной самобытности.

Таким образом, XXI век являет нам новую ступень развития академической культуры, где усиливается степень сближения европейского академизма и традиционного художественного мышления, и обусловлено это рядом причин социально-экономического, исторического и мировоззренческого порядка.

Список литературы

1. Джумакова У.Р. Творчество композиторов Казахстана 1920-1980-х годов. Проблемы истории, смысла и ценности. – Астана: Foliant, 2003. – 226 с.
2. Конен В. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. – М., 1994
3. «Национальное и интернациональное в музыке советского Казахстана (к проблеме кюя)». Аманов Б. Ж., Мухамбетова А. И. Казахская традиционная музыка и XX век. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002, с. 303–321.
4. Елеманова С.А. Казахское традиционное песенное искусство. – Алматы: Дайк-Пресс, 2000
5. Łukasz W M Tworzydło. Świadomość przemocy symbolicznej w procesie edukacji w środowisku akademickim. http://www.academia.edu/33796595/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87_przemocy_symbolicznej_w_procesie_edukacji_w_%C5%9Brodowisku_akademickim
6. Турсунов Е.Д. Происхождение носителей Казахского фольклора.- Алматы: Дайк-Пресс, 2004.- 322 с.
7. Омарова Г.Н. Казахская кобызовая традиция : автореф. дис. . канд. иск. : 17.00.02.- Ленинград, 1989. - 24 с.
8. Сафонова Т.В. Интерпретация музыки XX века с позиций современных исследовательских подходов.- Учебно-методическое пособие.- Саратов, 2017
9. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX веков. - автореф. дисс...докт. иск. – М., 1995
10. Айзенштадт С.А. Фортепианные школы стран Дальневосточного региона (Китай, Корея, Япония). Проблемы теории, истории, исполнительской практики. - автореф. дисс... д. иск. - Новосибирск, 2015
11. Тлеубергенов А.А. Претворение категорий традиционной картины мира казахов в творчестве Т. Кажғалиева. – дисс...доктора философии. – Алматы, 2016
12. Коваль Н. О символизме в музыке. - <https://www.proza.ru/2011/01/09/309>
13. Мылтыкбаева М.Ш. Отчет об экспедициях НИФЛ КНК им. Курмангазы по Южному Казахстану. - Алматы, 2018
14. Воробьев И.С. Соцреалистический «большой стиль» в советской музыке (1930–1950-е годы). – СПб: Композитор, 2013. – 688 с.
15. Angelika Adorni. La experiencia musical de Carlos 'Negro' Aguirre: un piano sonando desde a orilla. Folklore Latinoamericano Tomo XV, 2015. https://www.academia.edu/37484734/La_experiencia_musical_de_Carlos_Negro_Aguirre_un_piano_sonando_desde_a_orilla
16. Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркут-ата и философия музыки казахов: Монография. – Изд. 2-ое. – Астана, 2011. – 284 с.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ: АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛІ МӘДЕНИЕТДІҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ МӘСЕЛЕСІ

А.А. Тлеубергенов

PhD, фортепиано кафедрасының доценті
Аспапта орындаушылық факультеті
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы
email: t-arman@inbox.ru

Қазіргі уақытта академиялық көрсеткіштер мен дәстүрлі мәдениет арасындағы байланыстар артты. Бұл негізінен әлеуметтік-экономикалық себептерге байланысты. Бұған қоса, идеологиялық көзқарастар осы үдерісте маңызды рөл атқарады. Дәстүрлі түрде бүгінгі таңда ең маңызды қондырғы - бұрыннан қалыптасқан дәстүрлерді сақтау және тарихи, әлеуметтік және саяси факторлардың әсерін атап өтуге болады. Академиялық бағыттың көрнекті орындаушылары өз жұмыстарында репертуар мен түсіндірудің ерекшеліктерін көрсететін дәстүрлі шығармашылық философиясының әсерін көрсетеді. Осылайша, академиялық көрсеткіштердің арасындағы байланыс соншалықты күшті, бұл дәстүрлі мәдениет ұлттық стильдің бірегей параметрлерін қалыптастыруға әсер етеді.

Түйін сөздер: орындаушылық өнер, дәстүрлі мәдениет, академиялық, танымал мәдениет, музыкалық тіл, композитор

**PERFORMING ART OF KAZAKHSTAN: ON THE PROBLEM OF INTERACTION
OF ACADEMISM AND TRADITIONAL CULTURE**

A.A. Pleubergenov

PhD, associate professor

Department of piano, Faculty of instrumental performance

Kazakh National Conservatory named after Kurmangazy

email: t-arman@inbox.ru

At present, the links between academic performance and traditional culture have increased. This is largely due to socio-economic reasons. In addition, ideological attitudes play a significant role in this process. In traditional performance today the most important installation is the preservation of already established traditions, and in this one can also note the influence of historical, social and political factors. Outstanding performers of academic direction in their work show the impact of the traditional philosophy of creativity, which is manifested in the choice of repertoire and features of interpretation. Thus, the connection between academic performance is so strong that traditional culture influences the formation of unique parameters of the national performing style.

Key words: *performing arts, traditional culture, academicism, popular culture, musical language, conductor*

Поступило в редакцию 08.03.2019.