

МРНТИ 18.41.51

НОВАТОРСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВОКАЛЬНО – ХОРОВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА

М.А. Елубаева

Казахская Национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова, г. Алматы, Казахстан

Marzhan8888@yandex.kz

В статье рассматривается вокально-хоровое исполнительство Казахстана на современном этапе его развития как творчески изменяющийся процесс. Казахстанское вокально – хоровое искусство на сегодняшний день является неотъемлемой составной частью современной музыкальной культуры, расширив рамки своего глобального воздействия на общество и являясь главным, важным компонентом для общества в целом. Изучая модель отечественного вокально-хорового исполнительства, мы, прежде всего, рассматриваем в ней проявление новаторских тенденций как явление динамичное и находящееся в процессе становления. Современное отечественное вокально-искусство находит свое отражение в новых ритмах, звучаниях, обогащая академическую музыку своеобразным музыкальным языком. Таким образом, вокально – хоровое искусство Казахстана на данный момент представляет собой панораму стилей, где достойное место заняли две тенденции: сохранение песенных фольклорных традиций и интеграция в мировое музыкальное пространство в поиске новых форм исполнительства.

Ключевые слова: музыка, вокал, хор, исполнительство, новаторство, тенденции, художественная культура.

Общеизвестно, что вокально – хоровая школа республики как система исполнительских принципов и приемов владения техническими возможностями голоса формировалась во второй половине XX века на основе народно – певческой культуры Казахстана, отразившей особенности психологического склада казахского народа, его музыки, поэзии, языка и исполнительских традиций. Основу предлагаемого нами исследования новаторских тенденций казахской вокально – хоровой музыки начала XXI столетия представляет культурологический анализ стилевых и жанровых тенденций, образных и композиционных изменений, объединяющих творчество хормейстеров, руководителей профессиональных хоровых коллективов, а также композиторов в единую школу стилевой эволюции, выразивших становление основной идеи творчества на современном этапе в отечественном исполнительском искусстве. Объектом данного исследования выдвигаются актуальные новации в вокально – хоровой практике, широко практикующиеся в композиторском творчестве наших дней. Актуальность исследования, посвященная новаторским тенденциям в вокально – хоровом исполнительстве Казахстана, предопределяется интенсивными процессами художественных модификаций в исполнительском творчестве как важнейшей особенности современного искусства.

Представление о стиле отечественной хоровой музыки на данный момент связано, главным образом, с характеристикой национального своеобразия трактовки песенного жанра и используемых музыкально – выразительных средств современными композиторами в создании произведений для хора, обработок народных песен и переложений для хора. Изначально, если с самого раннего становления хоровой школы в республике существовало взаимодействие двух противоположных вокально-певческих традиций – народно-профессиональной и европейско-классической, то на сегодняшний день актуальность заключается в том, чтобы цель исполнительского и композиторского творчества была направлена на нетрадиционное использование широкой палитры звуковых и гармонических красок, отход от традиционных способов высказывания, поиск абсолютно новых форм преподнесения звучания хорового сочинения.

Для современного вокально – хорового искусства, в целом, характерно освоение произведений через выявление многообразных связей **новой казахской музыки** с народными песнями и народно – профессиональным песенным и инструментальным искусством, т.к. основное внимание уделяется его истокам. Исторически сложившиеся особенности и принципы строения музыкального языка находят свое воплощение и в творчестве современных казахских композиторов, которых отличают: самобытность, неповторимый музыкальный язык, национальный колорит звучания, оригинальность тематизма, привносящие новизну приёмов в исполнительскую технику хорового письма. Яркой особенностью их

творений являются: опора на фольклор (философия, эстетика, музыкальная лексика), философско-психологическая направленность стиля, насыщенная тембральность, яркий мелодический дар, о чем убедительно звучит высказывание музыковеда М.С.Высоцкой, что музыкальной культура, её история, становление – это совокупность достижений каждого отдельного композитора в «запечатлённых формах нового видения и слышания мира» [1; 10]. Более того, утверждаются стилистические тенденции ХХІ века (неоклассицизм, неоромантизм, полистилистика и т. д.), которые ярко проявляются в творчестве композиторов нового поколения: Серикжана Абдинурова, Алиби Абдинурова, Актоты Райымкуловой, Алмаса Серкебаева, Дмитрия Останковича и др., которые очень часто в своих произведениях обращаются к национальным истокам.

В конце ХХ – начале ХХІ веков, вместе с освобождением профессионального искусства от тотальной идеологической зависимости, сформировалось новое отношение к национальным традициям – в обогащении классической, академической музыки своеобразным музыкальным языком, понятиями, насыщением новыми гармоническими звучаниями, тембрами; в использовании домбрового, электронно – акустического звучания; проникновение инновационных технологий в области электроники и электротехники в современные композиции для хора, вокально – хоровых ансамблей (Вокальный цикл для голоса, романсы, пьесы для инструментов и музыки в компьютерной обработке А. Райымкуловой). В 2000-е годы поиски отечественными композиторами дальнейших путей претворения фольклора позволяют говорить о новом этапе в развитии неофольклоризма: по пути соединения фольклорных моделей с техниками композиции ХХ века на разных уровнях текстов (жанр, тематизм, принципы развития). В то же время на современной стадии в орбиту средств активно включаются цифровые, мультимедийные, компьютерные и другие технологии, расширяющие возможности академических инструментов, что связано с поисками новых звуковых сочетаний, тембров [2; 121]. Конкретизацией сказанного служит пример того, как традиционная казахская инструментальная пьеса – *кюй* с середины ХХ века явилась жанровой моделью обработок и в хоровых партитурах. Основоположником жанра *хорового кюя* является Б.Б.Байкадамов: в произведениях «Ақбай», «Шалқыма», «Би кюй», «Келиншек», «Айжан кыз» народная инструментальная музыка использовалась в многоголосной хоровой партитуре путём применения новых полифонических приемов, как отмечает Н.С.Кетегенова: «так образуется новый жанр – жанр хорового кюя» [3]. Здесь новаторство композитора заключается в обработке инструментальных домбровых пьес для исполнения хора *a' cappella*, где ему удается посредством хора добиться звучания домбры, что придает его произведениям неповторимый колорит – новые достижения в области музыкального языка, хоровой фактуры и формы обогащают мелодическое начало кюев, насыщая многоголосную ткань певучими голосами, подголосками, тем самым добиваясь гибкой плавности, распевности – «композитор значительно обогащает мелодическое начало кюев, насыщая многоголосную ткань певучими голосами, подголосками и добиваясь гибкой плавности, распевности» [3; 201].

Последователями Б.Б.Байкадамова являются казахстанские композиторы Мансур Сагатов и Сейдулла Байтереков. В их творчестве обращение к технике подражания домбре в хоровой фактуре проявляется в разных контекстах: С. Байтереков развил идеи Б.Б.Байкадамова в особый жанр – *кюй-вокализ для хора*, М. Сагатов, в свою очередь, применял подобные приёмы довольно часто в связи с литературным текстом («Домбыраға қол соқпа» – для солиста и хора, 1981), либо с особым композиционным замыслом («Еркелер мен серкелер» для смешанного хора и домбры, 1992). В последнем произведении принцип домбрового двухголосия перенесён в хор, где текст куплета поочерёдно (по замыслу автора) исполняют мужские и женские голоса, а в припеве и в сопровождении звучит хоровой вокализ на так называемые алексические слоги. Также помимо чередования мужских и женских партий, использованы типичные интонации казахской песенной лирики и речитация-терме, а также впервые хор звучит *в сопровождении домбры* [4; 178].

В сфере вокально-хоровой музыки преобладают произведения классико-романтического направления, ярким примером сочинений национально-авангардного плана можно выделить Концерт для смешанного хора *a' cappella* (1991) молодого композитора Серикжана Абдинурова. Создание сочинения ознаменовало не только зарождение нового жанра *хорового концерта* в Казахстане, но и начальный этап в развитии **национального стиля** в хоровой музыке. Тему Родины, образы архаики и героико-эпической поэзии присутствуют в композиции четырёхчастного концерта, в котором «органично сочетаются стилизованные элементы традиционной музыки (гетерофония, домбровый и кобызовый ритм, мелодика и ритм казахской песни) с современными техническими приёмами (расширенной тональностью, неомодалностью, кластерами и сложными гармоническими комплексами, эффектами спектральной музыки)» [5; 470].

В казахской профессиональной вокально – хоровой музыке, наряду с непосредственным претворением фольклорных элементов, используются "универсальные" музыкальные средства выразительности: темп, динамика, регистр, тембр, ритм, гармония, лад, мелодия, интонация и т. д. Например, большое количество хоровых произведений, относящихся к крупным жанрам, создано на фольклорной основе: вокально-симфоническое 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, хоровые концерты, хоровая симфония, Концерт для хора №2, «Бейт — симфония» для хора Серикжана Абдинурова. В них присутствуют изобразительность с использованием сонорных звучностей, произвольный выбор высоты звука, речевые интонации, кластеры, элементы алеаторики, количество повторений отдельных интонаций, требующие от исполнителей высокого владения вокально – хоровыми приемами, разнообразными навыками импровизации и профессиональной способности средствами музыкально – выразительного языка выявить новые возможности богатейшей хоровой звучности.

Отметим особый интерес казахстанских композиторов к джазовым звучаниям, основанных, с одной стороны, на их яркости, оригинальности, импровизационной свободе, с другой – на стремлении авторов расширить звуковую палитру национальной музыки, привнести в нее свежесть и новизну. Таким ярким примером гармоничного воплощения импровизационной музыкальной выразительности в казахской хоровой музыке мы обнаруживаем в произведении Алиби Абдинурова «Қуырмаш», возникшем в раннем периоде творчества. По мнению самого композитора, рождению сочинения способствовал его повышенный интерес к джазу и стремление освоить новые приемы музыкальной выразительности как средство обогащения национального музыкального языка. Обращение А. Абдинурова к национальным истокам, фольклорным традициям, является ведущей тенденцией его творчества, для которого характерно специфически индивидуальное слышание казахских народных интонаций, их интерпретация в русле языка современной композиторской музыки. В данном случае автор предпринял попытки синтезировать национальный интонационный материал с элементами импровизации, обратившись, в первую очередь, к джазовой гармонии и ритмике, а также к специфическим приемам вокально – хорового пения. Композитором использован один из вариантов считалки, в основе которого лежит строфическая форма на основе 7-сложного стихотворного размера «жыр» (былина; эпос) [6; 66], структура которого нарушается путем расширения и сжатия стихотворных строк при перечислении, побуждении к действию. В музыкальной композиции текст расширен также лексическими словами, чрезвычайно типичными для народной песенной традиции. Но в то же время их слоговое наполнение («уап-па», «уоридари», «та-ба-да-ба-дам», «па-дам, па-дам») свидетельствует об импровизационной принадлежности с характерным использованием певцами «пения фонемами», получившим обозначение «скэт-пение» в импровизационных фрагментах, подражая тем самым, звучанию музыкального инструмента [7; 485]. Прибегая к разнообразным выразительным приемам, свойственным джазу, Алиби Абдинуров создал ярко национальное по духу хоровое произведение, получившее заслуженную популярность у широкой аудитории. Важно и то, что в силу разнообразия представленных приемов хорового письма, достаточной сложности и оригинальности, произведение может исполняться как учебным хором (студенческими коллективами музыкальных колледжей и вузов искусств), так и профессиональными, в том числе опытными самодеятельными коллективами.

В целом вокально-оркестровые, вокально-хоровые и камерные вокальные жанры в исследуемый период привлекают внимание практически всех отечественных композиторов. Отличие от предыдущих периодов истории музыки Казахстана заключается в расширении названных жанровых сфер в разных направлениях: в большем стилевом разнообразии, в появлении произведений новых для республики жанров, в обновлении технического арсенала композиторов. В значительной мере инновации связаны с адаптацией техник и жанров, применяемых западными (европейскими и русскими) композиторами, например, техник неомодальности и сонористики, жанров хорового концерта и камерной оперы. Стремление органичного синтеза этнических традиций и современной музыки порождает и ряд национальных находок, к примеру, хоровой күй и различные формы реализации домбровой фактуры в музыке для хора, «сакрально-пространственный метод» обработок народной музыки и шире – организации фактуры (Б.Т.Аманжол) [8].

Необходимо отдельно выделить хоровой жанр a cappella, характеризующимся активным жанровым преобразованием, нашедшим выражение на уровне музыкальной стилистики и жанровых элементов, связанных с преломлением «многожанрового» фактора (фольклорного и инструментального) и вне музыкального (смежные виды искусства), что говорит о ее жанровом синтезе. Следовательно, в контек-

сте современного музыкального искусства вокально – хоровая музыка воспринимается как яркое художественное явление, иной уровень вокальной культуры, творческое переосмысление хорового начала в синтезе различных видов искусств, привела к тому, что последние годы хоровой компонент стал неотъемлемой частью инструментальной и театральной партитуры. Внедрение хорового начала в другие виды искусств становится все более глубоким и органичным, что приводит к активному взаимодействию с другими видами искусства (литература, живопись и т.д.).

Рассматривая новаторские тенденции развития современного казахстанского вокально – хорового искусства, как творчески изменяющегося процесса, необходимо отметить:

1. Хоровое исполнительство Казахстана конца XX – начала XXI столетий отличается довольно обширным жанровым диапазоном: хоровая миниатюра, хоровая поэма, хоровой кюй, хоровой цикл, кюй-вокализ для хора, концерт для хора, кантаты, оратории и т.п. Таким образом, прослеживается тенденция к жанровому обогащению, связанная с жанровым преобразованием и расширением жанровых границ.

2. В хоровом звучании обогащается и усложняется гармоническое многоголосие, намечаются особые приемы голосоведения, которые воссоздают национальный колорит народных песен и кюев.

3. Хоровая фактура обогащается полифоническими элементами (имитация, подголоски).

4. В результате синтеза хоровой музыки с народным искусством возникают новые средства выразительности, дающие богатые возможности исполнителям для творчества, обусловленные традициями народности, проникновением приемов импровизации и средств выразительности, связанные, прежде всего, с применением сонористики [9].

5. Особого внимания заслуживает жанр *a' cappella*, как отдельный пласт современной музыкальной культуры, вобравший в себя специфику творческих стилей казахстанских композиторов.

На сегодняшний день многие хоровые коллективы республики (профессиональные, учебные, детские, самодеятельные и др.) демонстрируют свое мастерство в данном творческом направлении. Новаторские тенденции можно наблюдать в деятельности вокальных ансамблей, профессиональных и самодеятельных хоров: импровизационных звучаниях, эстрадно – джазовых ритмах, инновационных технологий в электротехнике, звукозаписи и т.п. Более того, в творческо – исполнительской деятельности они используют оригинальные импровизационно – игровые находки, вокально – хоровую импровизацию, мизансценирование, нетрадиционное исполнение современной музыки с использованием шумовых, световых, театральных эффектов и т.п. Все это, несомненно, обогащает академическую музыку современным музыкальным языком, красочными тембрами, своеобразными гармоническими звучаниями, новыми терминами, тем самым расширяя исполнительские возможности хоровых и вокальных коллективов.

В завершении следует подчеркнуть, что современное отечественное вокально – хоровое искусство требует от исполнителей владения не только традиционными вокально – хоровыми навыками, но и полным комплексом художественно – творческих умений. В целом, в результате изучения творчества современных композиторов, положительно решена проблема многожанровости и многоплановости вокально – хоровой культуры страны, пути ее сохранения, дальнейшей интеграции и модернизации. Немаловажным фактором является и то, что современный период развития хоровой музыки связан с тяготением к новым жанровым преобразованиям, развернутым концертным формам с воплощением актуальных и значимых тем, с поисками разнообразных средств музыкально – художественной выразительности, характерных музыке XXI века. Результатом таких изменений явился происходящий неуклонный процесс формирования нового прогрессивного композиторского мышления, повлекшего за собой новаторские тенденции в современных хоровых сочинениях, эксперименты в поисках новых способов взаимодействия с другими видами искусства и путей их внедрения в исполнительскую практику. Несомненно, изучение богатого фольклорного наследия, отечественного вокально – хорового исполнительства, композиторского творчества на современном этапе представляет значительный научный интерес в области развития вокально – хорового искусства Казахстана и является важнейшей задачей будущего отечественного музыкознания.

Список литературы

1. Высоцкая М. С. (2012) Между логикой и парадоксом: композитор Фарадж Караев. – М.: ООО «Типография Момент». – 568 с.
2. Харламова Т. В. (2019) Стилиевые тенденции в инструментальном творчестве современных композиторов Казахстана. – Дисс...канд. иск.17.00.02. Уфа. – 234 с.

3. Кетегенова Н. С. (2009) Творческие портреты композиторов Казахстана. Очерки. (К 70-летию Союза композиторов Казахстана). Алматы: Алатау. – 560 с.
4. Калиева А. Ж. (2002) Хоровая музыка Мансура Сагатова // Композитор Мансур Сагатов. Сб. ст. – Алматы: Казахская национальная консерватория им. Курмангазы. с. 174 – 180.
5. Жолдасова Н. К. (2005) Стилиевые особенности хорового творчества С. Абдинурова // Родному ВУЗу – наш талант (выпускники-композиторы): Сб. ст. Алматы. – с. 456 – 470.
6. Медеубеков С., Муптекеев Б. (1998) Жетісу әндері. Алматы.
7. Кинус Ю. Г. (2011) Джаз: истоки и развитие. Ростов н/Д. – 491 с.
8. Аманжол Б. Т. (2018) Музыка как язык сознания // Вестник КНК им. Курмангазы, №1 (18). с. 6 – 15.
9. Шиндяпина И. В. (2016) Возможности использования импровизации в современном вокально-хоровом исполнительстве. Ялта. – 152 с.

Қазақстанның вокалдық – хор орындаудағы жаңашыл үрдістері

М.А. Елубаева

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Алматы қ., Қазақстан
Marzhan8888@yandex.kz

Мақалда Қазақстандағы вокалды – хор орындаушылық өнерінің кәзіргі кездегі дамуының шығармашылық өзгермелі үдеріс екендігі қарастырылады. Қазақстандық вокалдық – хор өнері бүгінгі таңда өзінің қоғамдағы орнымен қатар жаһандық деңгейде шеңберін кеңейтіп музыка өнерінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатынын көрсетуде. Отандық вокалдық – хор орындаушылық үлгісін зерделей отырып, біз, ең алдымен, онда жаңашыл үрдістердің көрінуін серпінді және қалыптасу үдерісіндегі құбылыс ретінде қарастырамыз. Қазіргі отандық вокалдық-хор өнері академиялық музыканы өзіндік музыкалық тілімен байытатын жаңа ырғақтарда, дыбысталуларда өз ізденістерімен толықтыруда. Осылайша, Қазақстанның вокалдық-хор өнері қазіргі уақытта стильдердің панорамасында лайықты орын алған екі үрдісті: әндік фольклорлық дәстүрлерді сақтау мен орындаушылық жаңа формаларды іздеуде әлемдік музыкалық кеңістікке кірігуге ат салысады.

Түйін сөздер: музыка, вокал, хор, орындаушылық өнер, жаңашылдық, үрдістер, көркем мәдениет.

Innovative trends in vocal - choir performance of Kazakhstan

М.А. Yelubayeva

Kazakh National Academy of Arts named after T.K. Zhurgenov, Almaty, Kazakhstan
Marzhan8888@yandex.kz

This article examines the vocal and choral performance of Kazakhstan at the present stage of its development as a creatively changing process. Today Kazakhstan vocal and choral art is an integral part of modern musical culture, expanding the scope of its global impact on society and being its main, important component. Studying the model of domestic vocal - choral performance, we, first of all, consider the manifestation of innovative trends in it as a dynamic phenomenon and in the process of formation. Contemporary domestic vocal and choral art is reflected in new rhythms, sounds, enriching academic music with a unique musical language. Thus, the vocal - choral art of Kazakhstan at the moment is a panorama of styles, where two trends have occupied a worthy place: the preservation of song folklore traditions and integration into the world music space in the search for new forms of performance.

Keywords: music, vocals, choir, performance, innovation, trends, art culture.

Поступила в редакцию 03.02.2020.