

**Ш.С. КАЖГАЛИЕВ - РОЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОРКЕСТРЕ КАЗАХСКИХ
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ****Кажгали Нарын Шамгонулы**

магистрант, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Казахстан, г. Алматы

Джуманиязова Раушан Кенесовна

научный руководитель, доцент, канд. искусствоведения, PhD Казахская национальная консерватория имени Курмангазы Казахстан, г. Алматы

Аннотация. Статья актуализирует вопросы преемственности, как основополагающие для становления и развития оркестра казахских народных инструментов имени Курмангазы – от основ, заложенных Ахметом Куановичем Жубановым в первой половине XX века, до развития этих традиций в оркестре в 1950-е и последующие годы Шамгоном Сагаддиновичем Кажгалиевым. Об истории оркестра ранее в своем очерке писал Б. Гизатов. Также ценные сведения об А. Жубанове содержатся в работах А. Затаевича «Исследования, воспоминания, письма и документы» и Н. Кетегеновой «Композиторы Казахстана». Большое количество уникальных сведений о деятельности Ш. Кажгалиева содержатся в монографии Т. Бейсембека «Шамгон Қажығалиев», а также в личных архивах, рукописях и письмах маэстро, хранящихся у его семьи. В фокусе внимания – ранний период зарождения и становления коллектива, первоначальный инструментарий, его последующая реконструкция и модернизация. Обосновывается ключевая роль реконструкции и модернизации инструментов оркестра и расширения их технических возможностей, способствовавших не только обогащению репертуара, но и полноценному функционированию оркестра с использованием оркестровых технологий. Это путь, который прошел прославленный оркестр – от исполнения домбристами казахских кюев в унисон на заре своего становления – до полноценных оркестровых обработок и транскрипций различных произведений русских, советских и западноевропейских композиторов. Подчеркивается особая роль Ш.С. Кажгалиева в реализации этих задач в контексте культурной жизни Казахстана в советский период и в настоящее время.

Ключевые слова: Шамгон Кажгалиев, Ахмет Жубанов, оркестр казахских народных инструментов, народный оркестр, репертуар, культура, искусство.

Отправной точкой «зарождения» дирижирования оркестром в Казахстане стало создание будущего оркестра народных инструментов имени Курмангазы в 1933 году в виде небольшого ансамбля домбристов, где первые музыканты из народа, не знавшие нотную грамоту, коллективно музицировали. Это был камерный ансамбль из домбристов, который стремительно расширялся в численности музыкантов и инструментарии, впоследствии преобразовавшийся в полноценный оркестр, где ощущалась большая потребность в руководителе и лидере такого ансамбля.

Поистине, знаменитый оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы известен вот уже почти 90 лет. В наши дни имя первого оркестрового коллектива, безусловно, прочно и неразрывно связано с музыкальной историей нашей страны – как советской, так и независимой. Начав свою деятельность в 1933 году в виде небольшого ансамбля домбристов, инициатором которого был Ахмет Куанович Жубанов, уже к 1934 году коллектив был

преобразован в первый казахский национальный оркестр. 25 июня того же года был подписан указ президиума КазЦИК *“о создании первого казахского национального оркестра”* – именно эту дату нужно считать началом зарождения оркестрового искусства страны [1, 14].

Дирижером и художественным руководителем оркестра был назначен Ахмет Куанович Жубанов. В это детище, равному которому нет по сей день, он вложил весь свой талант и силы, а творческий рост коллектива не прекращается вот уже 89 лет.

Уже в 1935 году на базе оркестра была создана Казахская Государственная филармония имени Жамбыла [1, 20]. В мае 1936 года оркестр с успехом выступил в Московском Большом театре, разучил и исполнил фрагменты из опер М. Глинки «Руслан и Людмила», П. Чайковского «Пиковая дама», «Музыкальный момент» Ф. Шуберта и другие произведения классиков. К 10-летию оркестра, в 1944 году коллективу было присвоено имя выдающегося казахского кюйши и композитора – Курмангазы Сагырбайулы, которое коллектив с большой гордостью и честью несет все эти годы.

Многогранная личность А.К. Жубанова позволила преуспеть и стоять у истоков во многих сферах – музыкант, композитор, автор многих крупных научных трудов, музыкальный мастер с большой буквы, человек, давший основу величайшему национальному оркестру страны, в которые были заложены правильные традиции и выстроен верный вектор в развитии, сказавшиеся на скором росте уже популярного в то время народного коллектива. В первую очередь эти традиции касались репертуарной политики, в которой обязательно около 70% составлял казахский оригинальный репертуар, но при этом обязательно присутствовали академические произведения западноевропейской, русской и советской классики. Немаловажным была и гастрольная политика, в которой коллектив исполнял произведения композиторов принимающей стороны, в связи с чем делались уникальные обработки именно для этого оркестра.

Шамгон Сагаддинович Кажгалиев является ярким примером преемственности поколений, сменив своего наставника на посту главного дирижера и художественного руководителя, возглавив оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы в 25-летнем возрасте в 1952 году. Говоря о Ш.С. Кажгалиеве, можно с уверенностью сказать, что маэстро продолжал развивать заложенные

А.К. Жубановым традиции, а стремление к профессиональному развитию и росту знаний позволили за кратчайший срок поднять исполнительский уровень молодого коллектива, что успешно отразилось в 1953 году на IV всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте, где оркестр был удостоен звания лауреата I степени и золотой медали.

В числе первых участников коллектива были академически непрофессиональные, вышедшие из народа, но обладавшие высоким профессионализмом и дарованием музыканты. Среди них: Гульнафис Баязитова, Фатима Балгаева, Жаппас Каламбаев, Абуталип Исмаилов в группе кобызов; Науша Букейханов, Лукпан Мухитов, Кали Жантлеуов, Галим Койшибаев, Уахап Кабигожин, Темирбек Ахметов в группе домбр; Бахтияр Кубайжанов на домбре-контрабасе и сыбызгист Искак Валиев. Именно эти личности устным путем передавали многие кюи и народные песни, впоследствии записанные и нотированные А.К. Жубановым.

Базовыми инструментами оркестра 1936-48 гг. представлены группа кобызов, домбр и ударных [2, 180]. В группе кобызов: кобыз-прима I и II, кобыз-альт, кобыз-бас, кобыз-контрабас; в группе домбр: домбра-прима I и II, домбра-тенор I и II, домбра-бас, домбра-контрабас; в группе ударных: перестраивающийся большой дауылпаз и перестраивающийся малый дауылпаз (аналог литавр). Ниже приведена схема оригинальной *«первой»* рассадки оркестра образцов 1936-48 гг. За основу взята классическая форма оркестровой рассадки по европейскому прообразу:

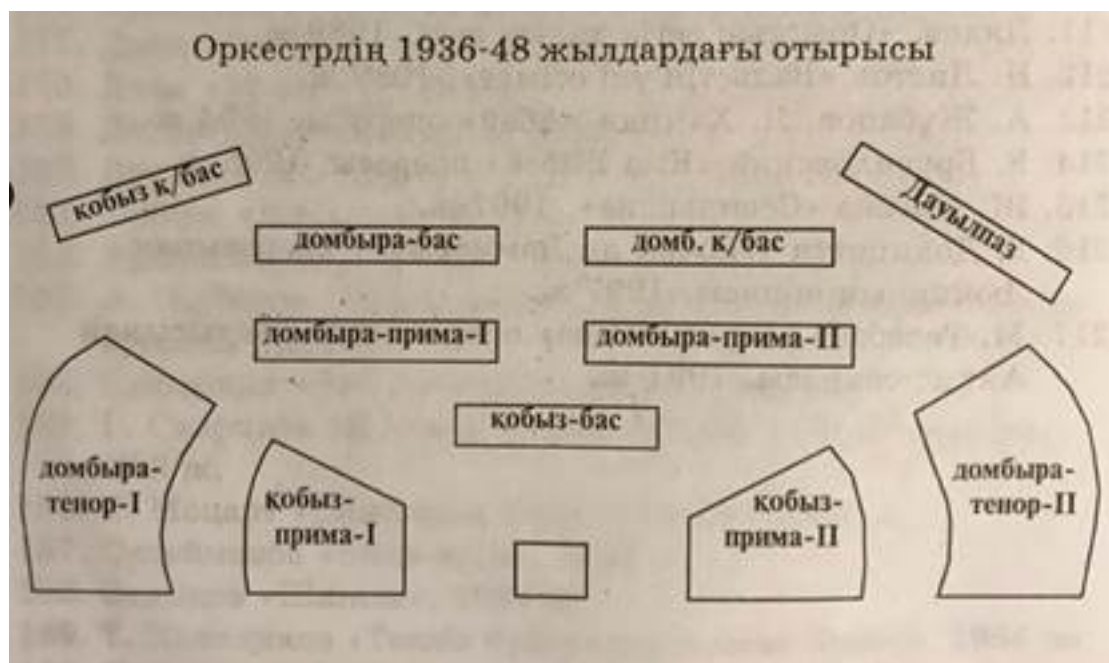

Рисунок 1. Оригинальная «первая» рассадка оркестра

С приходом в оркестр Ш.С. Кажгалиева в качестве художественного руководителя и главного дирижера произошли первые изменения оригинальной рассадки. Ниже приведена рассадка оркестра перед поездкой в 1953 году в Бухарест на IV всемирный фестиваль молодежи и студентов. На схеме видно, что дауылпаз и кобыз-контрабас поменяли местами, что может быть связано с ориентацией на симфонический и русский народный оркестры, для которых типичным расположением литавр было в левом верхнем углу. Также впервые был добавлен инструмент альт-кобыз, расположившийся рядом с бас-кобызом.

Расположение «основных» инструментов – в традиционном понимании домбр и кобызов также претерпело изменения. Если ранее они располагались ровно слева и справа от дирижера, то в новой рассадке обе группы кобызов-прим расположились в полукруге, как бы окружая и обрамляя дирижера, а группы домбр-теноров расположились позади них, создавая важную опору и поддержку. С одной стороны, это была гибкая рассадка, с другой мы видим, как сменялись эти традиции даже на протяжении первых 20 лет:

Рисунок 2. Рассадка оркестра от 1953 года

На этом эксперименты с поисками улучшения звучания оркестра не прекращались, т.к. та или иная рассадка имеет прямое отношение к качеству исполняемого материала. К 1958 году, во времена большой реконструкции и модернизации многих инструментов Ш.С. Кажгалиев экспериментально-практическим путем апробировал разные варианты рассадки музыкантов, пробуя различные акустические сочетания инструментов.

Ценными сведениями послужила схема рассадки 1958 года, которая приближенно напоминает оркестр в его текущем виде:

Рисунок 3. Рассадка оркестра от 1958 года после проведенной Ш.С. Кажгалиевым реконструкции и модернизации инструментов

Нововведенная группа сырнаев (баян) расположилась в самой середине, став неким *ядром* оркестра, условно разделяя смычковые и щипковые группы между собой. Перед сырнями расположились смычковые группы кобыз-альтов и кобыз-басов. Домбровая группа не изменила своего расположения.

Позади сырнаев также по центру располагались высоко-регистровые – домбра прима I и II, и, *впервые*, рядом с ними в один ряд были добавлены нововведенные инструменты: слева домбра-пикколо (из-за схожести диапазона и регистра), справа домбра-альты и домбра-баритоны. За всеми домбровыми высоких и средних регистров без изменений располагались басовая и контрабасовая группы позади.

Также можем видеть, что ударными инструментами теперь представлен не только «дауылпаз» (литавры), а целая группа ударных инструментов, включающая в себя малый барабан, тарелки, треугольник, бубен и другие «мелочи».

Рисунок 4. Рассадка оркестра от 1964 года

В рассадке 1964 года I и II группы кобызов-прим расположились полностью справа друг за другом, аналогично I и II группам скрипок в симфонических составах. Эти изменения положительно повлияли на удобство восприятия музыки и сам репетиционный процесс – кобызы-примы располагались близко и хорошо слышали партии друг друга, чем будучи расставленными в противоположных сторонах сцены. То же самое произошло с I и II группами домбр-теноров, которые расположились по левую сторону от дирижера. На передний план перед дирижером теперь выдвинулись средне-регистровый кобыз-альт, а позади них низко-регистровый кобыз-бас. Группа высоко-регистровых домбр – домбра-прима, домбра-секунда, домбра-альт располагались так же, как и в предыдущей рассадке, но уже не в полукруглый, а прямой ряд, в связи с конструктивными изменениями концертной сцены и нехватки места для новых инструментов.

Впервые в оркестр Ш.С. Кажгалиевым были добавлены 2 флейты и 2 гобоя для еще большего тембрового разнообразия при исполнении зарубежной классики и большей вариативности при сочинении новых произведений для этого оркестра. Сырнай, из-за своего достаточно громкого звука, были смещены немного вглубь по правую сторону сцены, дабы создать оптимальный, не выбивающийся звуковой баланс в оркестре.

Басовая линия осталась неизменно позади оркестра, создавая мощную опору, а кобызы-контрабасы для удобства исполнения сместились в правую часть за кобызами-примами, аналогично симфоническому оркестру (виолончели и контрабасы).

Қазақтың Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптары оркестрінің және
оның аспаптарының диапазоны. (1958 ж.)

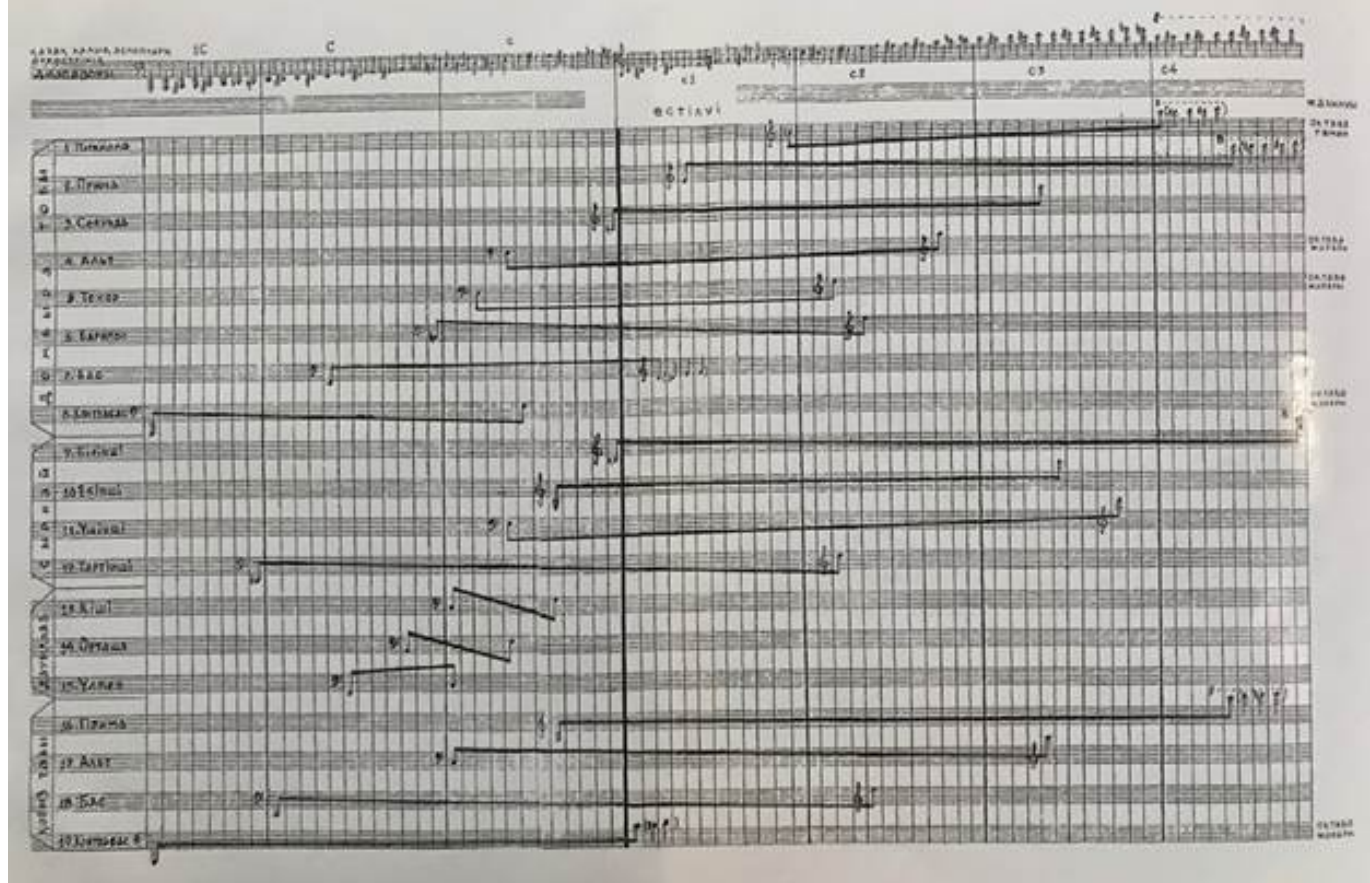

Рисунок 5. Диапазоны инструментов оркестра, 1958 г.

Представленная схема диапазонов инструментов оркестра после проведенной реконструкции, модернизации и введения новых инструментов в состав оркестра ясно показывает, насколько сильным является покрытие инструментами почти всех регистров – от самой низкой ноты E_1 контроктавы у домбры-контрабаса и кобыза-контрабаса до самой высокой a^4 4 октавы у домбры-примы и сырная, а кобыза-примы с самой высокой g^4 в 4 октаве.

Это всё стало возможным благодаря чуткому пониманию природы казахских народных инструментов, трудоемкой работе по их реконструкции и модернизации по прообразу большого симфонического состава, который позволил оркестру исполнять самый обширный мировой репертуар, при этом не утрачивая исконного национального казахского звучания.

В настоящее время состав расширился до 70-80 музыкантов, его рассадка становится еще гибче, временами в состав оркестра добавляется фортепиано, арфа и другие инструменты в определенных произведениях, написанных различными современными композиторами, но, тем не менее, оркестр придерживается традиций, заложенных в далекие времена А.К. Жубановым и развитых Ш.С. Кажгалиевым.

По сей день коллектив использует находки и политику, как репертуарно-гастрольную, так и темброво-рассадочную, введенные Ш.С. Кажгалиевым, а заложенные традиции, до сих пор обеспечивают жизнь, успех и процветание этого коллектива.

В наши дни, почти во всех оркестрах казахских народных инструментов используется схема, близкая к 1964 году, аккуратно адаптированная под новые сценические и концертные реалии, созданная экспериментально-практическим путем выдающимся деятелем казахской культуры, Народным артистом СССР – Шамгоном Сагаддиновичем Кажгалиевым.

Список литературы:

1. Гизатов Б. Казахский государственный оркестр народных инструментов имени Курмангазы. Очерк. // Алма-Ата, 1957. – 178 с.
2. Бейсембек Т.Р Шамғон Қажығалиев: Монография. // Алматы: «Өлке» баспасы, 2007. – 232 бет.
3. Өліпқали Т. Шамғон шыңы (өлең, эссе, естелік, мақалалар жинағы). // Орал, «Полиграфсервис» баспаханасы, 2007. – 176 бет.
4. Шимырбаева Г. Его главный оркестр [Электронный ресурс] URL: <https://www.kazpravda.kz/fresh/view/ego-glavnii-orkestr> (дата обращения: 05 мая 2015).
5. Пилипенко В. Дирижер редкого дарования [Электронный ресурс] URL: <https://www.kazpravda.kz/fresh/view/dirizher-redkogo-darovaniya> (дата обращения: 9 октября 2015).
6. Ел ағалары. Передача о Шамгоне Кажгалиеве, Телеканал «Хабар» 2007.