Попилова М.В.
Преподаватель ПЦК «Теория музыки»
АМК имени П.И.Чайковского
Г.Алматы

Претворение национальных традиций в творчестве современных композиторов Казахстана на примере произведений Е.Умирова и Х.Сетекова.

Необходимость опоры на народную музыку в профессиональном композиторском творчестве неоднократно подчеркивалась, начиная с 19 века в искусстве западно-европейских романтиков, русской композиторской школы. Хотя концепция народности искусства уже возникла и впервые получила теоретическую разработку в эстетике предромантической эпохи.

20 столетие знаменуется формированием национальных композиторских школ в неевропейской традиционной монодийной культуре. Функционирование профессиональных композиторских школ на почве традиционно ориентированных культур, сформировавшихся в условиях западноевропейской культуры, становится центром внимания многих музыковедов. Вопрос о влиянии, соотношении и со-существовании европейских тенденций с традиционными является одним из наиболее актуальных в наши дни.

В рамках Казахстанской композиторской школы развиваются традиции не только казахской музыки, но и уйгурской, дунганской, корейской. Обратимся к двум современным композиторам Казахстана – Ермеку Умирову, представителю казахской национальной композиторской школы и Хабибулле Сетекову, продолжателю традиций основоположника профессиональной уйгурской музыки Куддуса Ходжамьяровича Кужамьярова.

Ермек Умиров – автор самобытных произведений для симфонического оркестра, оркестра народных инструментов, произведений камерно-вокального жанров, обработок народных песен. Все его произведения пронизаны любовью к родной культуре, к звукам народных инструментов, отсюда и тяготение к воплощению народных образов и образов родной природы.

Его творческий стиль во многом определился в тесном сотрудничестве с оркестром «Отырар сазы». Влечение к родной культуре было основной

причиной поступления композитора на работу в этот коллектив. Оркестровка казахских кюев и песен, сочинение собственных произведений, общение с такими мастерами как Н.Тлендиев, С.Хусаинов, К.Кумиспеков, М.Мангитаев, изучение партитур, а так же непосредственное участие в их исполнении в качестве оркестранта, помогло композитору в создании глубоко национальных произведений.

Для оркестра «Отрар сазы» Е. Умировым были написаны такие произведения как «Ауыл табиғаты», «Шаттық елім», оркестровые кюи «Боташым», «Қаңбақ шал», обработки народных песен и кюев «Назым», «Құсни-Қорлан», «Қара торғай» и многие другие.

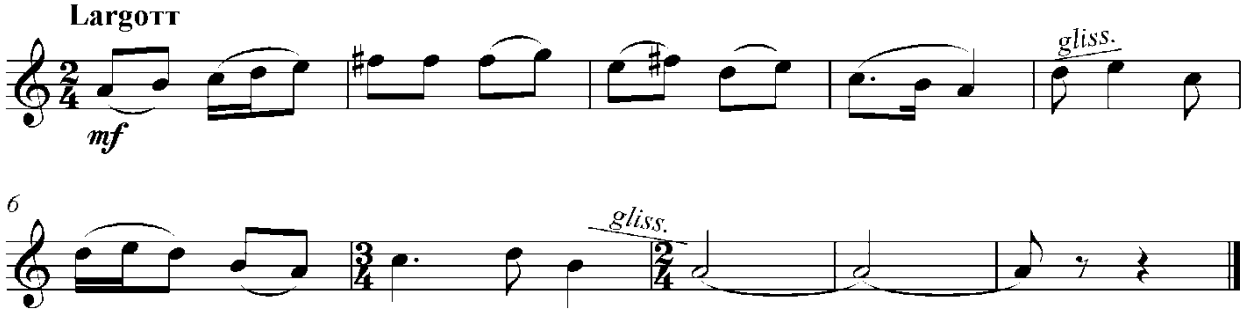
Для оркестра народных инструментов имени Курмангазы им были написаны поэма «Арал», оркестровые кюи «Или», «Иртыш», «Есиль», составившие сюиту «Үш өзен»; Композитор не отказывается и от работы с симфоническим оркестром, средствами которого он также стремится реализовать своё видение национального музыкального языка. Для симфонического оркестра им написаны «Концерт-поэма», симфоническая поэма «Дала сыры» и первая симфония.

В композиторском стиле Е.Умирова отразилась одна из центральных тенденций творчества современных казахских композиторов – авторское преломление традиционных мелодики, ритмики, форм и тембров. Яркий пример стиля Умирова – поэма «Арал» для оркестра народных инструментов. Жанр поэмы – один из самых востребованных инструментальных жанров в творчестве современных казахстанских композиторов, который предоставляет простор для творчества, свободу в выборе средств формообразования и музыкального языка.

Поэма «Арал» написана для оркестра народных инструментов. Выбор исполнительских средств определяет ориентацию композитора на кюевые принципы тематизма и формы.

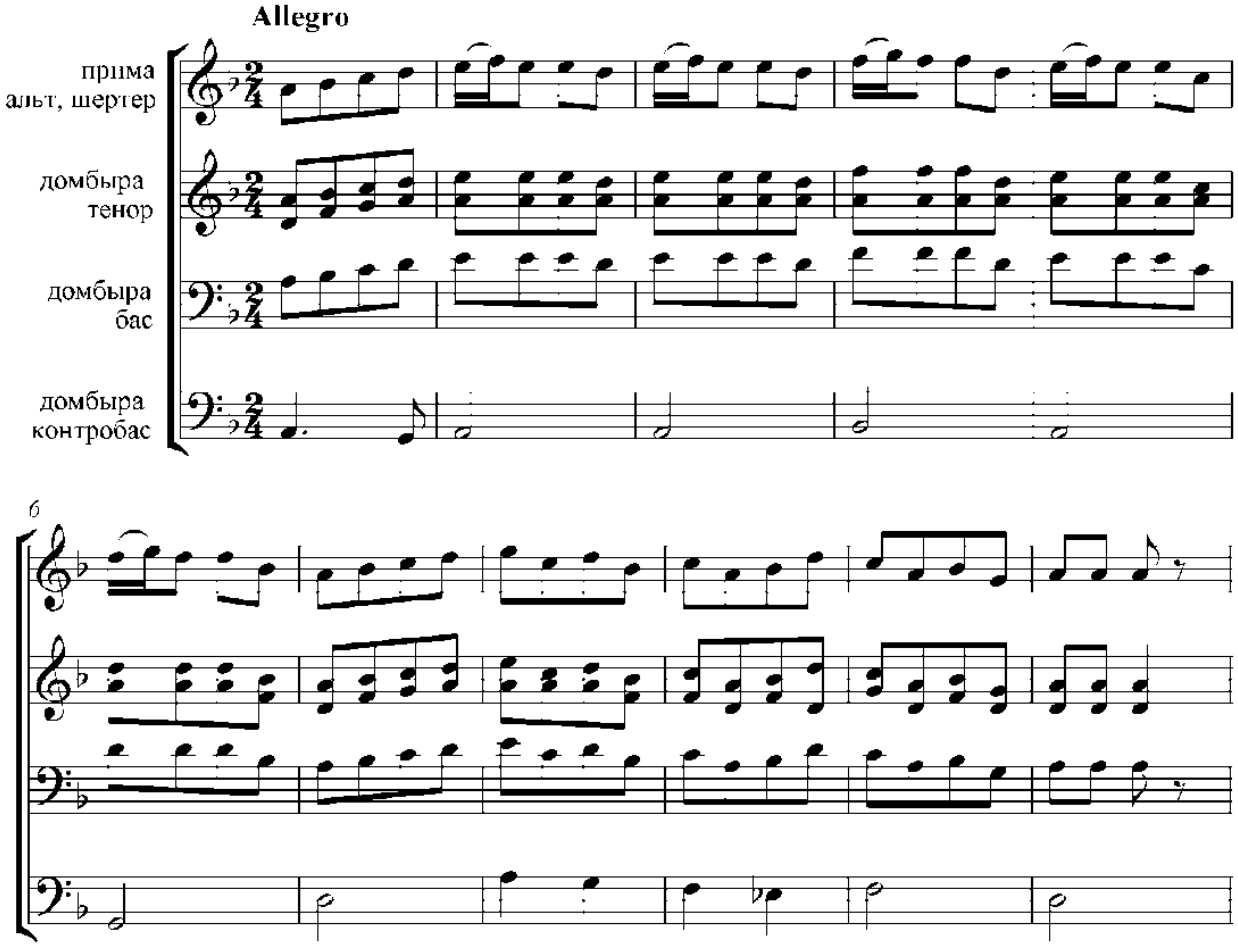
Произведение открывается прологом эпического склада, в основе формы которого – тема и две вариации. Тема-импульс звучит у кыл-кобыза соло, своим философским настроем отсылая слушателя к раздумьям-толгау.

Пример 1(приложение, музыкальный пример 1)



В центре композиции всей поэмы раздел *Allegro vivace*, в жанровой основе которого лежит кюй. Тема кюя постепенно прорастает из ярких домбровых и кобызовых интонаций.

Пример 2 (приложение, музыкальный пример 2)



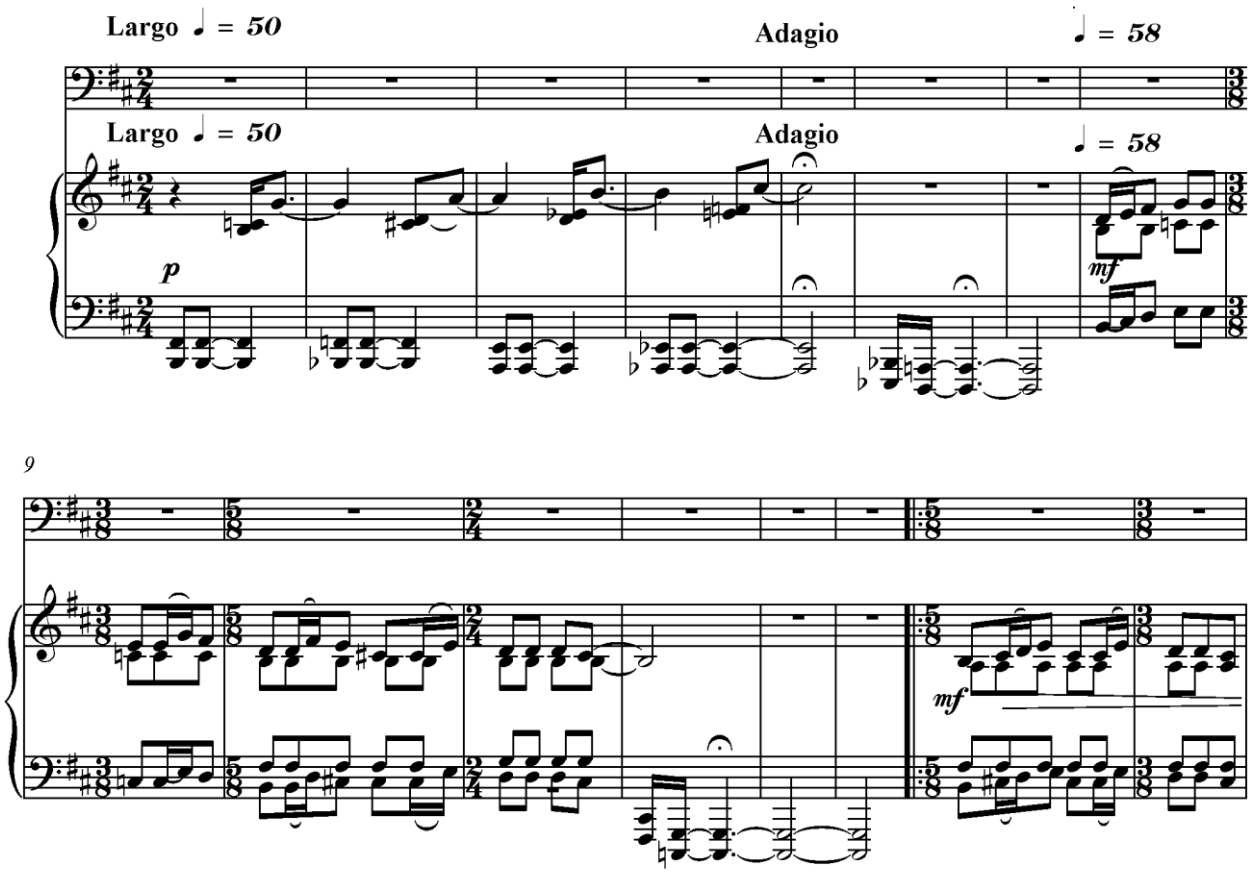
Композиция произведения обладает чертами нескольких форм. Контраст темпа и лада свойственен сложной трёхчастной форме. В то же время, вариантность развития и характер тематизма вызывают ассоциацию с народным кюем, особенно кюем шертпе, обладающим большей свободой формообразования, нежели западноказахстанский төкпе.

Таким образом, композитор органично сочетает принципы народных и европейских инструментальных жанров, создавая захватывающую эпическую картину, выражая собственные раздумья о судьбе Родины.

Не случайно обращение композитора и к камерно-вокальным жанрам. Произведение **Каіран Далам** – баллада о тоскующих по родине беженцев, однажды вынужденных покинуть родную землю. Ее мелодика восходит к традициям казахского плача - жоктау.

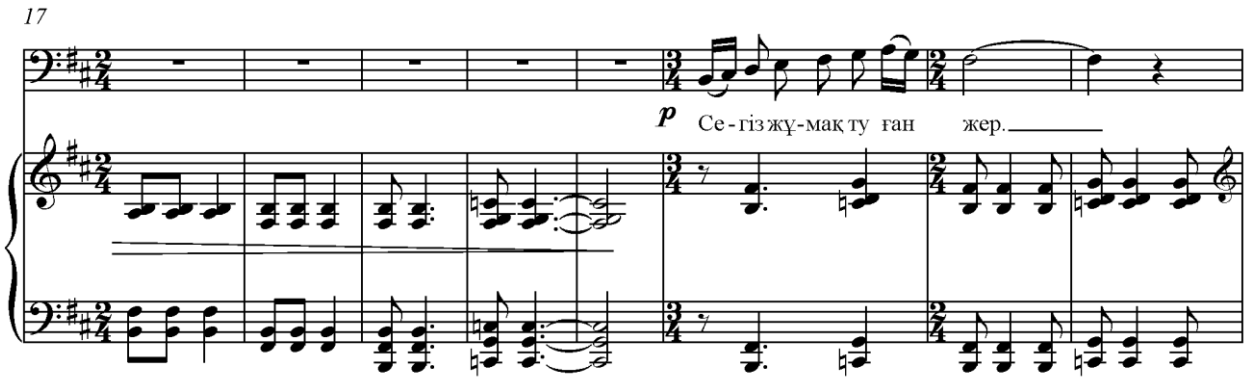
Фортепианное вступление, а затем и сопровождение объединяет приемы домбрового аккомпанемента (опора на кварто-квинтовые интонации, остинатный ритм) и современную гармонию.

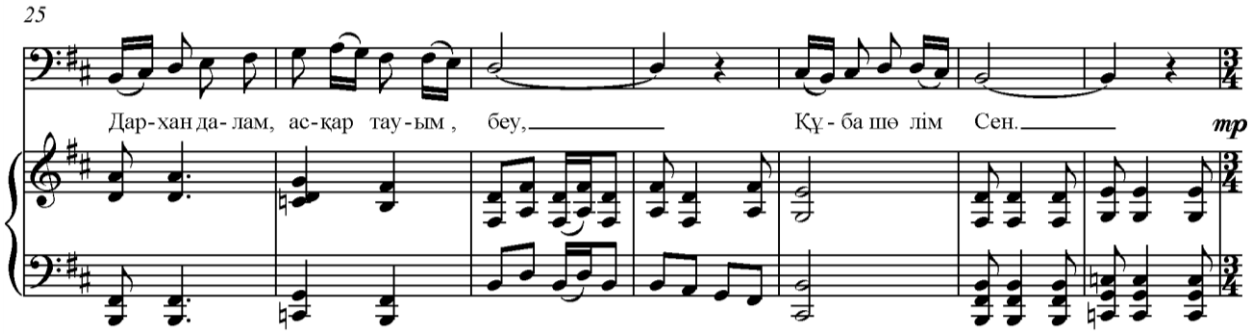
Пример 3 (приложение, музыкальный пример 3)



Усиливает мрачный колорит гармония II низкой ступени, в окружении тоники она становится своего рода лейт-гармонией, появляясь на стыке разделов в каденционных моментах.

Пример 4 (приложение, музыкальный пример 4)





Форма баллады образует трехчастность с развернутым фортепианным вступлением: вступ. А В А1. Ритмика баллады характерна для традиционной песни (жоктау), здесь и переменность тактовых размеров, и увеличение последнего слога каждой фразы.

Эти произведения свидетельствует о том, что композитор весьма самобытно решает проблему воплощения народности, обращаясь к музыкальному языку прошлого на новом, современном уровне. Его демократичный стиль, лишённый новомодных «сложностей», ориентированный на традиционные ценности, близок и понятен представителям разных поколений.

Хабибулла Зайнуллаевич Сетеков – преданный ученик и продолжатель традиций основоположника профессиональной уйгурской музыки Куддуса Ходжамьяровича Кужамьярова. В своем творчестве Х. Сетеков органично соединяет национальные традиции уйгурской музыки с современным композиторским мышлением. В основе практически всех сочинений композитора – опора на традиционную интонационность, что определило направленность его творческого стиля.

Среди произведений композитора нет оперных и балетных жанров, все свое внимание он сосредоточил на инструментальной музыке. Это Симфония в 3 х частях, Концерты для фортепиано с оркестром, для флейты с камерным оркестром, для гобоя со струнным оркестром, для кларнета с камерным оркестром, квартет, множество пьес для фортепиано, скрипки, трубы, чанга, а также песни и романсы. Композитор также написал несколько произведений для уйгурских народных инструментов, но, к сожалению, они не исполняются в Казахстане из-за нехватки профессиональных кадров.

Произведения композитора постоянно исполняются как в Казахстане, так и за его пределами - в Израиле, России, Франции, Бельгии, США, Канаде.

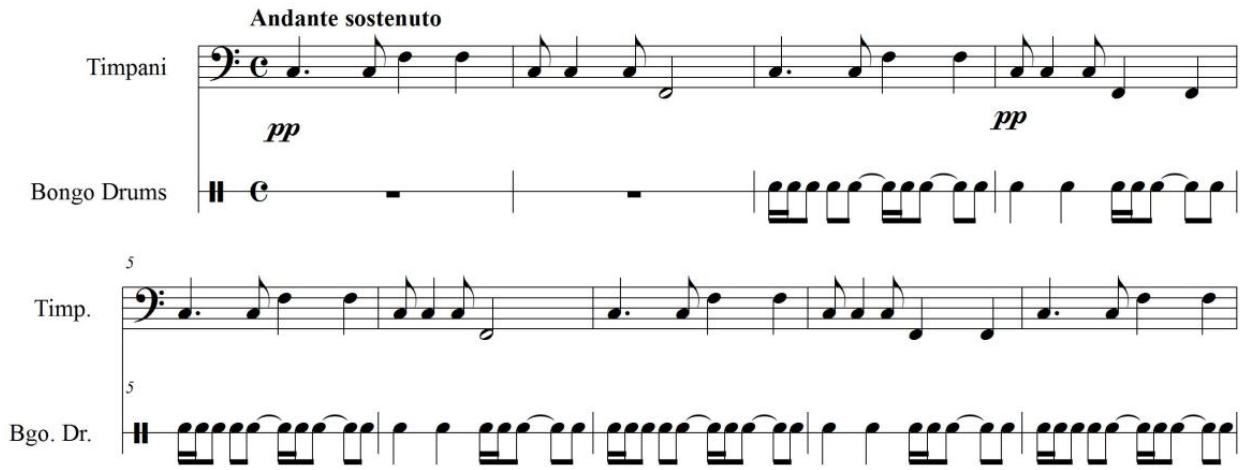
Х.Сетеков - автор и создатель музыкального проекта - фестиваля музыки под открытым небом ”Парад оркестров”. Награжден Государственными наградами (медалями) РК. Лауреат премии «Ильхам».

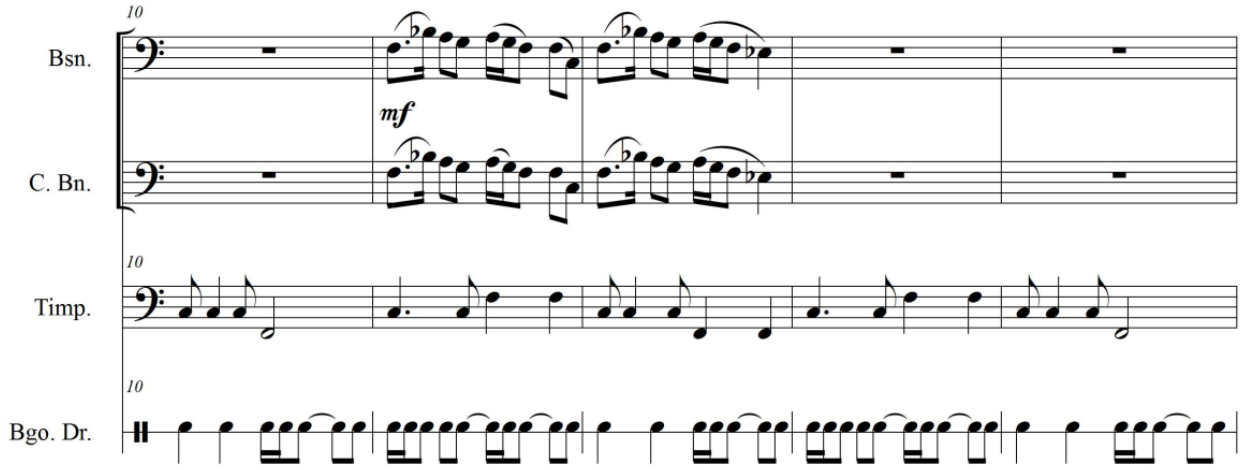
Лауреат конкурсов: "Астана Байтерек", "Менін елім", "Тулебаева", Всесоюзных и других Республиканских Конкурсов.

В одном из своих недавних сочинений - ***Симфонической поэме «Путник» (2012)*** композитор самобытно реализует идею музыкального воплощения Востока – тенденцию ориентализма, идущую от русской композиторской школы XIX века. Принципы картинности, остинатности, применение специфических гемиольных ладов, «пряных» секундовых и кварто-квинтовых гармоний, характерных для многих произведений в духе ориентализма и азиатской неоархаики, Х. Сетеков претворяет через синтез национального и европейского музыкального мышления. В результате его музыка звучит очень органично, одновременно обобщённо-восточно и национально конкретно, воссоздавая некоторые принципы мугамной композиции. Контрастно-составная композиция поэмы отражает скорее принцип сюитности, чем традиционную для жанра поэмы одночастную композицию с чертами сонатно-симфонического цикла. Такая форма присуща и уйгурскому мугаму, и европейской рапсодии, поэтому легко можно провести аналогии и с традиционными песенно-танцевальными циклами, и с листовскими венгерскими рапсодиями, где также обобщённо отражён национальный характер музыки.

Семь разделов Симфонической поэмы соединяются по принципу контраста и объединяются одной темой, источником всех интонаций поэмы, открывающей и завершающей произведение.

Пример 5 (приложение, музыкальный пример 5)





Принцип развития темы-ячейки напоминает одновременно репетитивную технику с прибавлением фактурных голосов и вариантность традиционной инструментальной музыки.

Во всех разделах поэмы развитие строится от соло к тутти, от размеренного движения к кульминации. В начале каждого следующего раздела напряжение снимается. Такой приём характерен для многих восточных культур, в том числе и для уйгурского мукама, индийской раги. Драматизация развития происходит за счёт введения принципов мотивной разработки. Однако сохраняются общие для всех разделов принципы остинатности (происходит многократное повторение темы, хоть и в изменённом виде) и постепенного накопления напряжения, приводящего к кульминации.

Стоит отдельно сказать об оркестре Х.Сетекова. Особое внимание композитор уделяет группам ударных и деревянных духовых инструментов. И та, и другая предстают в расширенном варианте. Помимо традиционных для тройного состава флейт, гобоев, кларнетов и фаготов он использует флейту пикколо, английский рожок, бас кларнет и контрфагот. К литаврам, большому и малому барабанам добавлены три ударных инструмента: треугольник, бонго, свисток. Все они активно используются в различных оркестровых сочетаниях (соло, ансамбли, тутти), что говорит о большом значении для автора тембровой стороны оркестрового звучания. Особый колорит поэме придаёт использование карная, рельефно вводящегося в начале третьего раздела.

В своем творчестве композитор демонстрирует органичный синтез национальных и европейских традиций, национального мышления в условиях европейского жанра.

Несмотря на то, что композитор часто обращается к излюбленным инструментальным жанрам концерта, симфонической поэмы, в каждом произведении он находит новые творческие решения в плане тематизма, формы, гармонического языка, образов, сочетаний тембров. Соединяя народные традиции с современной техникой композиции, Х.Сетеков создает произведения, которые остаются в русле современных культурных тенденций.

Произведения композиторов Е. Умирова и Х. Сетекова представляют собой яркие образцы претворения народных традиций и являются подлинным воплощением национального профессионального творчества.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать заключение, что в творчестве современных композиторов Казахстана происходит взаимодействие жанровых традиций общеевропейского искусства с народной песенной и инструментальной культурой в тесной связи с индивидуальным стилем композитора и составляет постоянно развивающуюся художественную систему.

Список использованных источников:

1. http://parvaz.kz/index.php/khabibulla-setekov
2. http://musicnews.kz/tag/xabibulla-setekov/
3. http://musicnews.kz/sila-sudby-v-rukax-studentov/
4. http://ruhdk.kz/index.php/ru/kompozitory/item/43-умиров-ермек-касимович