

ИСКУССТВО ТААНУУИСКУССТВОВЕДЕНИЕART STUDIES*Турумбаева Ч.М.***КЫРГЫЗ МУЗЫКАЛЫК МАДАНИЯТЫНДАГЫ
ОРКЕСТРДИК АТКАРУУ ДҮЙНӨЛҮК
ПРАКТИКА АСПЕКТИСИНДЕ***Турумбаева Ч.М.***ОРКЕСТРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
В КЫРГЫЗСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
В АСПЕКТЕ МИРОВОЙ ОРКЕСТРОВОЙ ПРАКТИКИ***Ch.M. Turumbaeva***ORCHESTRAL PERFORMANCE IN THE KYRGYZ
MUSICAL CULTURE IN THE ASPECT OF WORLD
ORCHESTRAL PRACTICE**

УДК: 785.1:785.166 (575.2)

Макалада оркестрдин аткаруусунун жана европалык практиканын панорамасы келтирилген. Дүйнөлүк аспаптык жана оркестрдик искусствонун эң маанилүү жетишкендиктери белгиленди. Бул жанрдын байыркы грек доорунан баштап XX кылымдын музыкасына чейинки кыскача эволюциясына байкоо жүргүзүлдү. Оркестрдин партитурасына өзгөчө салым кошкон европалык, орус жана совет композиторлорунун чыгармачылыгына басым жасалат. Дүйнөлүк музыкалык практиканын фонунда музыкалык аткаруунун бир түрүнө кыргыз композиторлорунун жана дирижерлорунун салымы баса белгиленди.

Негизги сөздөр: оркестрдик музыка, ансамблдик аткаруучулук, оркестр курамы, тембр түрдүүлүгү, гармония, партитура, дирижерлук чеберчилик, эл аспаптар оркестри.

В статье дана панорама оркестрового исполнительства в европейской практике. Отмечены важнейшие достижения мирового инструментального и оркестрового искусства. Прослежена краткая эволюция этого жанра от древнегреческих истоков до музыки XX века. Сделан акцент на творчество европейских, русских и советских композиторов, внесших выдающийся вклад в оркестровую партитуру. На фоне мировой музыкальной практики высвечивается вклад кыргызских композиторов и дирижеров в этот вид музыкального исполнительства.

Ключевые слова: оркестровая музыка, ансамблевое исполнительство, состав оркестра, тембровое разнообразие, гармония, партитура, дирижерское мастерство,

оркестр народных инструментов.

The article gives a panorama of orchestral performance in European practice. The most important achievements of the world instrumental and orchestral art are highlighted. The brief evolution of this genre from ancient Greek origins to the music of the twentieth century is traced. The emphasis is made on the work of European, Russian and Soviet composers, who made an outstanding contribution to the orchestral score. Against the background of world music practice, the contribution of Kyrgyz composers and conductors to this type of music performance is highlighted.

Key words: orchestral music, ensemble performance, orchestra composition, timbre diversity, harmony, score, conducting skills, orchestra of folk instruments.

Ансамблевое и оркестровое искусство в Кыргызстане долгие годы формировалось наряду с индивидуальным народным исполнительством. Этому направлению в республике отводилось большое внимание. И сейчас в различных учреждениях культуры продолжает свое развитие народное ансамблевое и оркестровое исполнительство.

Что мы понимаем под словом *оркестр*? Оркестр – это группа музыкантов-исполнителей, совместно исполняющих музыкальное произведение. Слово *оркестр* много веков назад означало совсем другое понятие. В античном понимании это место в театре, где помещаются музыканты.

Истоки оркестрового исполнительства находятся в Древней Греции. Значит, само слово *оркестр* имеет древнегреческое происхождение (греч. Ὀρχήστρα – круглая и полукруглая площадка перед сценой в античном театре). На этой площадке размещался древнегреческий хор – участник трагедии и комедии, а также актеры и музыканты. Идея ансамблевого исполнительства существовала и раньше, к примеру в Древнем Египте.

Уже в средние века в европейских странах существовали большие инструментальные группы, куда входили многие инструменты: струнные, деревянные и медные духовые, клавишные.

В эпоху Возрождения в XV-XVI вв. и позже в XVII в. *оркестр* (оркестра) трансформировался в *оркестровую яму*, где располагался коллектив музыкантов. В эпоху Возрождения европейская культура достигает своего пика развития (литература, искусство, музыка, архитектура, и т.д.). Формируются оркестры инструментов, богатые по тесситурным и тембровым возможностям. Особое место в этом отношении занимает Италия. В XIV в. в связи с бурным развитием инструментальной музыки стали применяться самые различные инструменты: лютня, арфа, фидель, флейта, гобой, труба, органы (портативные и большие).

В XVI в. итальянское музыкальное искусство выходит на передовые позиции во всей европейской культуре. Формируются *римская* и *венецианская* композиторские школы. В это время реконструируются инструменты, обогащаясь новыми красками и звучаниями, расширяется состав оркестра. Особое место занимают *виолы*, относящиеся к семейству струнных смычковых. Обладающая благородством звучания и особой красотой тембра, рождается классический вариант *виолы*. Постепенно народная скрипка превращается в профессиональный инструмент.

Композиторы XVI-XVII вв. начинают использовать различные варианты инструментов и составы оркестров. Среди струнных это *лира*, *лютня*, *скрипка* и разные виды *виол*; среди деревянных духовых – различные виды флейт, свирелей, рожков; а также медные духовые – трубы и тромбоны; ударные – литавры, колокольчики.

В XVI-XVII вв. *гомофония* приходит на смену *полифонии*. Расцвет гомофонного стиля письма в XVII в. был подготовлен развитием всей европейской музыки XIV-XVI вв. В инструментальном жанре появляются такие формы, как *соната*, *симфония*, *увертюра*, и др. Кроме этого, рождение оркестра в современном понимании этого слова было связано со ста-

новлением таких жанров, как *опера*, *оратория*, *вокальный концерт*, *кантата*. Тогда функции оркестра ограничивались лишь сопровождением вокальной партии.

Первые оркестры появились в итальянской опере XVII в. Италия считается родиной оркестра.

На рубеже XVI-XVII вв. в Италии зарождается жанр *оперы*. Появляется череда композиторов, внесших значительный вклад в этот вид искусства: **Дж. Каччини** (1551-1618), **Я. Пери** (1561-1633), **К. Монтеверди** (1568-1643), **М. Гальяно** (1575-1642), **Ф. Кавалли** (1602-1676).

К. Монтеверди считается классиком оперной драматургии. Он открыл миру *оперу*, как ведущий музыкальный жанр эпохи классицизма. В своей опере “*Орфей*” (1607) композитор строго наметил состав оркестра: 15 виол, 2 скрипки, 4 флейты (2 большие, 2 средние), 2 гобоя, 2 корнета (маленькие деревянные дудки), 4 трубы, 5 тромбонов, арфа, 2 клавишина и 3 маленьких органа. Всего около 40-ка инструментов. По тем временам это был большой оркестр. **К. Монтеверди** в своем оперном творчестве использовал парный состав инструментов.

В XVII-XVIII вв. в творчестве композиторов Италии, Франции, Германии и Англии формируется новый состав оркестра, дополняясь новыми видами инструментов. Оркестровое искусство композиторов **К. Монтеверди**, **А. Скарлатти**, **А. Вивальди**, **Ф. Куперена**, **Ж. Рамо**, **Г. Пёрселла**, **И. С. Баха**, **Г. Ф. Генделя** внесло огромный вклад в сокровищницу европейской музыкальной культуры. Их оркестровое творчество продолжило традиции предыдущих мастеров, а новаторские идеи и реформаторские тенденции позже воплотились в оркестровой музыке следующего поколения композиторов. В симфонических, инструментальных, вокальных сочинениях эпохи *барокко* и *классицизма* композиторы достигнут выдающихся высот в области гармонии, тембра, диапазона, техники исполнения.

Великие немецкие композиторы-полифонисты XVII в. **И. С. Бах** (1685,-1750) и **Г. Ф. Гендель** (1685-1759) были преданы традициям немецкого оркестрового письма. Они обобщили в своем творчестве опыт прежних полифонистов. В оркестровой музыке **И. С. Баха** и **Г. Ф. Генделя** окончательно сформировалась группа струнных инструментов, а также расширился состав оркестра, благодаря включению в него деревянных и медных духовых.

В европейской музыкальной культуре дальнейшее совершенствование оркестрового исполнитель-

тва связано со становлением и развитием симфонического оркестра. Начало формирования симфонического оркестра относится ко времени XVI-XVII вв. Симфонический оркестр предоставил композиторам большие технические возможности и богатую палитру звуковых красок для воплощения художественных замыслов.

Зарождение симфонической музыки было связано с выходом симфонии на первые ряды музыкального искусства. Большую роль в формировании симфонии, а также в создании классического состава симфонического оркестра сыграли Мангеймская школа (Мангеймская школа (*нем.* Mannheim Schule) – немецкое творческое и исполнительское направление, сложившееся в середине XVIII века в Мангейме. Композиторы этой школы выработали 4-частный симфонический цикл, подготовив таким образом классическую симфонию) и Венская классическая школа Венская классическая школа (*нем.* Wiener Klassik – «венская классика») – направление европейской музыки второй половины XVIII - первой четверти XIX вв. К нему принадлежат композиторы Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Венские классики создали тот высокий тип инструментальной музыки, в котором все богатство образного содержания воплощено в совершенную художественную форму).

В творчестве великих австрийских композиторов Ф.Й. Гайдна (1732-1809; 104 симфонии) и В.А.Моцарта (1756-1791; около 50 симфоний) формируется классический вид симфонии и получает дальнейшее развитие оркестровая музыка. К примеру, Й.Гайдну принадлежит роль основателя устойчивого состава симфонического оркестра, в котором он контрастно сопоставляет различные группы между собой: первые скрипки, флейты, гобои исполняют соло эпизоды; медные духовые – валторны и трубы подчеркивают ритм и гармонию.

В музыке В.А. Моцарта струнные также ведут основную мелодическую линию. Виолончели и контрабасы звучат в унисон, а также используется парный состав деревянных духовых (2 флейта, 2 гобой, 2 фагот), которые задействованы в ритмической, гармонической и тематической части произведения. Медные духовые инструменты (2 валторны, иногда 1 труба) в эпизодах tutti также подчеркивают ритм и гармонию.

В своих симфониях Ф.Й.Гайдн и В.А.Моцарт отказались от партии цифрового баса (генерал-бас), который ранее исполнял клавесин и передали его функциям струнных и деревянных духовых.

В творчестве великого немецкого композитора Людвиг ван Бетховена (1770-1827; 9 симфоний) художественные и технические возможности оркестра достигли выдающихся высот. Величественные идеи Л.Бетховена привели к значительному расширению состава симфонического оркестра. Кроме того, композитор ввел в оркестр новые инструменты - флейту пикколо (маленькая флейта), тромбон, контрфагот. С творчеством Л.Бетховена завершится Венская классическая школа.

В конце XVIII в. - начале XIX в. в странах Европы (Великобритания, Германия, Франция, Италия) и США зародилось идейное и художественное направление романтизм. Оно охватило всю духовную культуру Европы и Америки, распространяясь, главным образом, на литературу и искусство.

В начале XIX века в области оркестровой культуры происходят революционные преобразования, которые затронули, прежде всего, состав оркестра, а также включение новых инструментов и всевозможные реконструкции уже существующих. В творчестве Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Мендельсон-Бартольди, К.Вебера, Г.Берлиоза, Ф.Листа, Р.Вагнера, И.Брамса, Р.Штрауса, и др., использовалось большое количество разнообразных деревянных, медных духовых и ударных инструментов. Появляется новый музыкальный язык, полный красок звучания. Симфонический оркестр обогащается новыми инструментами – арфа, челеста, ксилофон, и др. Эмоциональный тонус романтической музыки отличается сложной гаммой психологических переживаний, это нашло воплощение в красочности и выразительности гармонии, тонкой нюансировке оркестровой партитуры.

Для творчества Г.Берлиоза, Ф.Листа и Р.Вагнера были характерны грандиозные масштабы, колоссальные составы оркестров, красочная инструменталка, неисчерпаемые тембровые находки. Условляется управление оркестром, постепенно формируется профессия дирижера.

В России впервые обратились к симфоническому жанру в 1-ой трети XIX в. Несмотря на то, что М.И. Глинка (1804-1857) в своем творчестве не писал классических симфоний, тем не менее, он является основоположником классического русского симфонизма (симфоническая увертюра “Камаринская” на две русские темы, 1834). Его оркестровые принципы были продолжены и обобщены русскими композиторами-классиками, членами творческого содружества “Могучая кучка” - Н.А. Римским-Корсаковым (3 симфонии, 1865-1874) и А.П.Бородиным (2 симфонии: 2-я «Богатырская», 1867-1876).

В совершенствовании русской симфонической музыки и симфонического оркестра большую роль сыграло творчество **П.И. Чайковского** (6 симфоний: 1866-1893). Симфонии П.И. Чайковского находятся в ряду высших завоеваний мирового симфонизма. Они с глубокой психологической проникновенностью передают богатую гамму человеческих переживаний. В конце XIX в. - начале XX в. линию *симфонии* продолжили: **С.И.Танеев, С.В.Рахманинов, А.Н. Скрябин, А.К.Глазунов, Р.М.Глиэр**, и др.

В советскую эпоху выдвинулся целый ряд выдающихся композиторов – **С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.И. Хачатурян, Н.Я. Мясковский** и др., в творчестве которых происходило дальнейшее развитие принципов симфонизма и возможностей симфонического оркестра. К этому жанру обращались все поколения советских композиторов. В связи с этим, симфонический оркестр в эту эпоху достиг высочайшего художественного уровня в воплощении самых значительных замыслов композиторов-классиков.

Советский композитор **Д.Д. Шостакович** внес выдающийся вклад в жанр *симфонии*. В его 15 *симфониях* раскрываются глубины человеческого сознания и стойкость нравственных сил (5-я, 1937; 8-я, 1943; 15-я, 1971), воплощены волнующие темы современности (7-я, т.н. «Ленинградская», 1941) и документальные страницы истории (11-я, «1905 год» 1957; 12-я, «1917 год», 1961), высокие гуманистические идеалы противопоставляются мрачным образам насилия и зла (5-частная 13-я, на сл. Е.А. Евтушенко, для баса, хора и оркестра, 1962). Шостакович в своих *симфониях* развивает современные типы строения симфонии, применяет новые структуры, привлекая человеческий голос (солисты, хор). Так, в 11-частной 14-ой *симфонии* Шостаковича (1969), солируют два певческих голоса, поддерживаемые струнными и ударными инструментами.

В XX в., сообразно составу инструментов, появляются разнообразные виды оркестров. Например:

- симфонический;
- струнный;
- духовой;
- оркестр народных инструментов;
- военный;
- джазовый;
- эстрадный; и др.

В конце 20-х - 30-х гг. в советских республиках зарождается самодеятельное и профессиональное ансамблевое исполнительство. Для республик Средней Азии совместное музицирование оказалось новым

явлением, так как здесь издавна закрепились традиции народного сольного исполнительства. Со временем, аналогично русским народным оркестрам, национальные инструменты выходят из круга индивидуального музицирования на профессиональную эстраду.

В Кыргызстане в нач. XX в. стало зарождаться оркестровое исполнительство (1930-е г.). Появление оркестрового искусства повлекло за собой большие изменения в музыкальной культуре республики и было связано с зарождением оркестра кыргызских народных инструментов.

В республику по приглашению Правительства прибывают первые профессиональные музыканты: фольклорист А.В. Затаевич (1869-1936) и композитор П.Ф. Шубин (1894-1948). А. Затаевич осуществляет первые нотные записи кыргызских мелодий, а П.Шубин принимается за создание оркестра кыргызских народных инструментов.

П.Ф. Шубин начал деятельность в вопросе усовершенствования народных инструментов. Были подготовлены предложения по модернизации комуза, кыл-кыяка и чоора, получившие одобрение на фабрике музыкальных инструментов в Москве. Через некоторое время была получена и первая партия комузов пяти видов: пикколо, прима, альт, тенор и бас, а также четырех видов кыяков – прима, альт, бас и контрабас. В создании многоголосного оркестра П. Шубин считал необходимым ввести в состав коллектива, наряду с исконно народными, и европейские деревянные духовые инструменты – флейту, гобой, несколько позже кларнет и фагот. «Включение европейских инструментов, имеющих большой диапазон и способных выполнять мелодические и гармонические функции, реально расширило тембровую палитру оркестра и обеспечило возможность исполнять не только кыргызскую музыку, но и произведения русского и европейского классического репертуара», - пишет музыковед А.Пантелирейз [3, 29].

Первыми оркестрантами стали выдающиеся народные музыканты-комузисты. Это: Муратаалы Куренкеев, Молдобасан Мусулманкулов, Осмонкул Болобалаев, Алымкул Усенбаев, Калык Акиев и более молодые – Карамолдо Орозов, Ыбрай Туманов, Атай Огонбаев, Муса Бастов, Чалагыз Иманкулов, Саид Бекмуратов, Адамкалый Байбатыров, Жумамудун Шералиев, Шаршен Термечиков.

Изначально многостороннюю работу проводил с ними П. Шубин, требуя от народных музыкантов точности исполнения. По этому поводу один из первых исследователей творчества П.Шубина

А.Сенченко пишет: «Петр Федорович прекрасно понимал, что дальнейшему росту оркестра мешает незнание нотной грамоты. И Шубин, несмотря на организационные трудности, развернул соответствующую работу. Почти два года он изучал с оркестрантами музыкальную грамоту, сольфеджио, теорию музыки, затем знакомил с образцами классической музыки» [4,18-19].

Первоначальную основу репертуара оркестра составили сделанные самим П.Шубиным обработки популярных в народе песен и инструментальных пьес Токтогула, М.Куренкеева, А.Огонбаева – “Токтогулдун кербези”, “Миң кыял”, “Эсимде”, “Созулма”, а также созданные на основе фольклорных тем произведения самого П.Шубина - “Фантазия на киргизские темы”, увертюра “Жаш тилек”.

1936 года 18 мая состоялось первое концертное выступление нового музыкального коллектива.

Таким образом, исполнительская деятельность оркестра кыргызских народных инструментов, основанная на национальных художественных традициях, берет свое начало с деятельности известного композитора и дирижера **П.Ф. Шубина** (1894-1948). Им было воспитано целое поколение дирижеров народного оркестра - **Ш. Аралбаев, Ш. Орозов, А.Аманбаев**, и др., а также вокалистов, ставших известными певцами – **М.Баатов, А.Огонбаев, Ж.Шералиев, М.Махмутова, К. Чодронов**.

В течение десяти лет должность художественного руководителя и главного дирижера оркестра народных инструментов занимал замечательный музыкант, педагог, а также дирижер и композитор **Б.В. Феферман** (1920-1998). Он в кратчайшие сроки осуществил очередную реконструкцию народных инструментов, обновил репертуар оркестра, расширил тембровую палитру и диапазон звучания инструментов.

Б. Феферман способствовал скорейшему проведению ряда мероприятий по обеспечению дальнейшего развития коллектива оркестра. По его инициативе был сделан заказ на изготовление партии новых инструментов в экспериментальных мастерских при Ташкентской государственной консерватории.

В 1952 г. было открыто отделение народных инструментов в Музыкально-хореографическом училище им. М. Куренкеева, а также с его участием был создан первый в республике “Практический учебник игры на комузе” (1960).

Вместе с тем, в это же время начали свою дирижерскую и композиторскую деятельность **Н.Давлесов, А.Жумакматов, К.Молдобасанов**, которые

подняли оркестровое исполнительство на значительный художественный уровень.

Позже за дирижерский пульта встали такие самодеятельные музыканты, как **Эсенгул Жумабаев** и **Төлөгөн Томотоев**, которые продолжили начатое дело предыдущих мастеров. Их дирижерская деятельность ознаменовала собой расцвет оркестровой исполнительской культуры в Кыргызстане.

В советскую эпоху кыргызские композиторы и дирижеры за короткий период смогли освоить высокие образцы мирового музыкального искусства, избрав идею реализма своим главным творческим методом. В это время стало зарождаться национальное музыкальное искусство, традиции которого веками хранились и передавались из поколения в поколение.

Одной из главных причин такого стремительного развития профессиональной музыкальной культуры в Кыргызстане (XX в.) было связано с *социалистической системой*, которая способствовала ускоренному развитию всей культуры в республике. Музыкальное искусство также продемонстрировало свои достижения. К примеру, народная музыка или музыкальный фольклор вышли на профессиональный уровень, предлагая свои высокие образцы и мастерство. В исполнительском искусстве стали формироваться следующие специальности:

- композиторское творчество;
- дирижерское мастерство;
- изучение и освоение образцов народного музыкального творчества.

Богатые традиции кыргызского народного песенного, инструментального и эпического творчества формировались многие века. Это наследие было обращено к глубинным пластам традиционной художественной культуры. Пройдя многовековую шлифовку временем, прекрасные музыкальные образцы народного творчества (комузные күү и мелодии) нашли свое второе рождение в оркестровых обработках кыргызских композиторов.

Литература:

1. Большой энциклопедический словарь. <http://www.edudic.ru/bes>
2. Большой энциклопедический словарь. <http://www.edudic.ru/bes>
3. Пантелирейз А. Первые десятилетия – важный этап кыргызской музыки прошлого века. / Кыргызский народный оркестр им. Карамолдо Орозова – история его создания и становления. - Бишкек, 2016. - С. 29.
4. Сенченко А.Д. Петр Федорович Шубин (очерк жизни). - Фрунзе: «Кыргызстан», 1979. - С. 18-19.
5. Затаевич А. В. 250 киргизских инструментальных пьес

- и напевов. - М., 1934. - 187 с.
6. Затаевич А.В. Кыргызские инструментальные пьесы и напевы / Сост. и ред. В.Виноградов. - М.: Изд. Советский композитор, 1971. - 31с.
 7. История киргизского искусства: Краткий очерк / Под. ред. член-корр. АН Кирг. ССР А.А. Салиева. - Фрунзе: Илим, 1971. - 407 с.
 8. Орлова Л. Высокое мастерство // Газета "Советская культура". - 12 октября, 1958 г.
 9. Полянский Г. Концерты мастеров киргизского искусства // Газета "Труд". - 21 октября, 1958 г.
 10. Сенченко А.Д. Петр Федорович Шубин: (Очерк о жизни). - Фрунзе: "Кыргызстан", 1979. - 18-19 с.
 11. Шубин П.Ф. Оркестр народных инструментов // Газета "Советская Киргизия". - 4 июня, 1939 г.
 12. Уметалиева-Баялиева Ч.Т. Этногенез кыргызов: музыковедческий аспект. Историко-культурологическое исследование. - Бишкек, 2008. - 230 с.
 13. Муратбек Касей Музыкальное исполнительское искусство как один из значительных сетей культуры // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2017. - №2. - С.157-162.