

УДК 785.7.072.1 (574)

Салтанат КУНАНБАЕВА

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

СОНАТА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО А. ЖАЙЫМА (к вопросу о казахстанской виолончельной музыке)

Резюме:

Статья посвящена анализу Сонаты для виолончели и фортепиано, написанной современным казахстанским композитором Арманом Жайымом и посвященной памяти его сестре. Автор отмечает, что Соната полна внутреннего драматизма и благодаря интонационно-тематической драматургии выступает целостным стройным циклом. Интонационной основой сонаты являются кюи Курмангазы.

Ключевые слова: виолончельная музыка Казахстана, Арман Жайым, соната для виолончели и фортепиано, интонационно-тематический комплекс, кюи Курмангазы.

Тірек сөздер: Қазақстанның виоланчель музыкасы, Арман Жайым, виоланчель мен фортепианоға арналған соната, интонациялық-тәқырыптық кешен, драматургия, Құрмангазының күйлері.

Keywords: cello music of Kazakhstan, Arman Zhayym, Sonata for Cello and Piano, intonationally-themed complex, kuys of Kurmangazy.

По мере того как все глубже познаётся природа выразительных средств виолончели, её выразительно-технические возможности композиторы Казахстана все шире применяют этот инструмент в сольной виолончельной музыке. Интересным примером данного факта является Соната для виолончели и фортепиано Армана Жайима.

Соната была написана в феврале 2011 года по просьбе друзей композитора – виолончелиста Ермека Курманаева и пианиста Армана Тлеубергенова. Оба исполнителя, неоднократно принимая участие в республиканских и международных конкурсах, становились лауреатами. На этот раз участники дуэта, готовясь к очередному состязанию, были озабочены поиском конкурсного произведения. В дружеской беседе с А. Жайымом музыканты высказали мысль о дефиците в репертуаре их дуэта произведений крупной формы казахстанских композиторов. В ответ композитор сочинил Сонату для своих друзей и посвятил ее своей покойной сестре виолончелистке Гульмире. Это глубоко трагичное произведение, имеющее философскую концепцию осмыслиения коренных вопросов бытия – противостояния жизни и смерти, постижения смысла жизни, любви к ней и гуманизма.

Впервые Соната прозвучала в исполнении Е. Курманаева и А. Тлеубергенова на Втором Международном конкурсе камерно-ансамблевого исполнительства им. Гайдамович (Россия, Магнитогорск) в 2011 году, где ее исполнителям присудили Первую премию.

Поначалу композитор сочинил двухчастный сонатный цикл, в этом варианте она и прозвучала на премьере. Однако автор вскоре решает переработать Сонату и сочиняет еще три части, доведя тем самым цикл до пятичастного. Первоначальный финал Сонаты в переработанном варианте становится первой частью пятичастного цикла, задавая тон всему произведению. Бывшая драматическая первая часть становится второй частью цикла.

Первая часть цикла – медленная, выполняет роль пролога к циклу. Вторая, третья и четвертая части идут без перерыва. Центр цикла, третья – самая быстрая часть цикла,

четвертая часть – драматургический центр, пятая часть – эпилог. Таким образом, более развернутый цикл наиболее точно отвечал замыслу композитора.

Все части цикла пронизаны интонационно-тематическим единством. Интонационно-тематический комплекс Сонаты основан на двух темах – кюев Курмангазы «Саранжап» и «Акбай». Оба кюя близки по характеру, находятся в одной образной сфере. «Саранжап» носит героический, мужественный характер, кюй «Акбай» более динамичен. По своему образно-эмоциональному строю кюи представляют батырскую тематику в творчестве Курмангазы. Объединяет части цикла также и тональное единство. Первая часть написана в тональности ре минор. Вторая и третья части имеют тональный устой «до», являющийся центром расширенной тональной системы, где преобладает минорное наклонение. Четвертая часть совмещает два тонических центра «ре» и «до». Пятая заключительная часть написана в с-moll с характерной модальной окраской – второй низкой ступенью, однако в коде происходит смена наклонения, совершается ладовая модуляция и утверждается мажор. Таким образом, средства выразительности – интонационно-тематическое развитие, звуковысотные и тональные отношения композитор подчиняет генеральной идеи цикла.

Первая часть *Doloroso*. Начало Сонаты с первых же тактов погружает в атмосферу скорби и печали. Это проводы в последний путь, глубоко личное переживание, траур по ушедшим. Основную тему, интонационной основой которой является кюй Курмангазы «Саранжап», проводит виолончель (Пример 1).

Арман Жайым

Doloroso ♩ = 56

Пример 1. Соната для виолончели и фортепиано. I часть

В конце первой части (41 такт) появляется новая интонация, воспринимаемая как проблеск надежды, пробуждение новой жизни (Пример 2). Она предвосхищает побочную тему четвертой части – драматургического центра всего цикла:

Если первая часть воплощает душевный отклик на трагедию, то вторая, *Adagio* реализует идею активного действия. *Adagio* имеет три раздела, соответствующие экспозиции, разработке и репризе сонатной формы.

В первом разделе показаны главная и побочные темы. Главный образ – сложный, у виолончели звучит тема, построенная на интонациях кюя Курмангазы «Акбай», у фортепиано контрапунктом к ней проходит тема (46 такт), построенная на интонациях основной темы из Пролога (Пример 3).

39 *rall.*

Tempo I $\text{♩} = 56$

V-c. P-no

42

V-c. P-no

Пример 2. Соната для виолончели и фортепиано. I часть

Adagio $\text{♩} = 40$
senza sord.

46

V-c. P-no

Побочная тема звучит у виолончели и получает развитие в разработке. Следующая волна развития, построенная на теме кюя «Акбай» Курмангазы приводит к репризе, где она трансформируется в марш. В последних тактах появляются интонации новой темы – основной темы борьбы, которая в центре цикла – третьей части будет нести основную смысловую нагрузку.

Таким образом, композитор в первых двух частях использует один и тот же прием – предвосхищение событий, скрепляя части между собой в одну сквозную линию развития.

Третья часть *Lugubre* написана также в сонатной форме. Архитектоника целого строится на трех крупных разделах. Эта часть воплощает картину внутренней борьбы героя. «Борьба с самим собой, борьба за жизнь», – так определил смысл этой части автор.

Первый раздел третьей части – экспозиция сонатной формы, построена на противопоставлении двух тем, имеющих между собой интонационное сходство, но контрастирующих по характеру. Главная тема звучит у виолончели, побочная – у фортепиано. В дальнейшем композитор применяет вертикальную перестановку – они меняются местами. Главную тему проводит фортепиано, побочную – виолончель.

В разработке обе темы получают интенсивное развитие. И вот, знакомый образ – в левой руке фортепиано появляется главная тема «Саранжап» первой части и всего цикла. На ней построен следующий раздел разработки, а в репризе утверждается главная тема третьей части.

Четвертая часть *Pesante* начинается со вступления, где имитируется звучание кылкобыза. Тема вступления построена на интонациях кюя Курмангазы «Акбай», который уже прозвучал в начале второй части в контрапункте к главной партии (Пример 4). В процессе развития главной партии у фортепиано (в 324 такте) дважды пройдет появляется тема «Саранжап» из первой части. Первый раз – на мгновение, во второй – в 341 такте заявят о себе с большим размахом.

Пример 4. Соната для виолончели и фортепиано. IV часть *Pesante*

Побочная тема части развивает интонацию, прозвучавшую в конце первой части. Разработка построена на интонациях главной и побочной тем. Прием *col legno* и флаголеты у виолончели придают музыке мистический характер. Реприза неполная – построена на главной теме. Отсутствует проведение побочной темы, ее функция исчерпана. Этой особенностью формы композиции автор демонстрирует сквозную линию драматургического развития, так как завершается четвертая часть Сонаты маршем, тема которого предвосхищалась в конце второй части (Пример 5). Тема марша, к которой стремительно приводит яркий восходящий пассаж, появляется как итог предшествующей волны нарастания, воплощающей колоссальную внутреннюю борьбу. Решительный

характер марша звучит как торжество некой торжествующей гуманистической идеи, чему способствует скандированные плотные аккорды у фортепиано, четкая квадратность, синтаксическая структура дробления, комплементарная ритмика, полнозвучная фактура.

Пример 5. Соната для виолончели и фортепиано. IV часть Pesante. Тема марша

Финал Сонаты – пятая часть *Doloroso* выполняет функцию эпилога. Заключительная часть утверждает тему третьей части и звучит как кода всего цикла. Начинается финал с темы борьбы, в чем видится еще одно проявление интонационного единства цикла. Эта же тема является утверждением всей части. В последний раз напомнит о себе интонация основной темы «Саранжап» из первой части. В целом эпилог утверждает мысль, достигнутую в предыдущей части, о том, что вся наша жизнь – борьба.

Соната полна внутреннего драматизма, благодаря интонационной тематической драматургии выступает внутренне спаянным целостным стройным циклом. Пятичастный цикл имеет черты монотематизма, так как его лейттемой выступает тема, основанная на одноименной кюе Курмангазы «Саранжап».

Концепция виолончельной Сонаты А. Жайыма близка симфоническому мышлению Бетховена, характерной чертой которого, является, как известно, драматургическая линия «от мрака к свету». Что касается исполнительских приемов, то следует отметить, что композитор применяет в Сонате для виолончели и фортепиано крупную аккордовую технику, продолжая традиции мировой пианистической школы – Листа, Рахманинова, Прокофьева. В отношении гармонического стиля – аккордовые гроздья, терпкие секундовые и квартно-секундовые созвучия – сближают Сонату с концертами Хачатуриана.

Список литературы

1. **Кузбакова, Г.Ж.** Арман Жайым. // Очерки о композиторах Казахстана. Сост. А.С.Нусупова. – Алматы: «Алматы-Болашак», 2013. – с.600-606
2. **Егинбаева, Т.Ж.** Произведения композиторов Казахстана для виолончели: история становления и тенденции развития. // Мукан Тулебаев и современная музыкальная культура.

Материал международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М. Тулебаева. – Алматы: КНК имени Курмангазы, 2013. – с. 172-176

3. **Джулмухамедова, А.** Виолончельная музыка в контексте казахского народного инструмента. // В мире музыки. – 2006. – №6. – с. 22

References (transliterated)

1. **Kuzbakova, G.Ž.** Arman Žajym. // Očerki o kompozitorah Kazahstana. Sost. A.S.Nusupova. – Almaty: «Almaty-Bolašak», 2013. – p. 600-606
2. **Eginbaeva, T.Ž.** Proizvedeniā kompozitorov Kazahstana dlâ violončeli: istoriâ stanovleniâ i tendencii razvitiâ. // Mukan Tulebaev i sovremennaâ muzykal'naâ kul'tura. Material meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvâšenoj 100-letiû so dnâ roždeniâ M. Tulebaeva. – Almaty: KNK imeni Kurmangazy, 2013. – p. 172-176
3. **Džulmuhamedova, A.** Violončel'naâ muzyka v kontekste kazahskogo narodnogo instrumenta. // V mire muzyki. – 2006. – №6. – p. 22

Салтанат КУНАНБАЕВА

А. ЖАЙЫМНЫҢ ВИОЛОНЧЕЛЬ МЕН ФОРТЕПИАНОҒА АРНАЛҒАН СОНАТАСЫ
(қазақстанның виолончель музыкасы туралы сауалдар)

Tүйін

Мақала Қазақстанның заманауи композиторы Арман Жайымның өзінің туған әпкесіне арнап жазған виолончель мен фортепианоға арналған сонатасын саралауға арналған, бұл шығарманы Соната ішкі драматизмге толы және оның интонациялық-тақырыптық драматургиясына орай Сонатаның интонациялық негізі Құрмангазының қүйлерінің бүтін циклы ретінде көрініс табады.

Tірек сөздер: Қазақстанның виолончель музыкасы, Арман Жайым, виолончель мен фортепианоға арналған соната, интонациялық-тақырыптық кешен, драматургия, Құрмангазының қүйлері.

Saltanat KUNANBAYEVA

SONATA FOR CELLO AND PIANO BY A. ZHAYYM
(the question of the Kazakhstani cello music)

Summary

This article analyzes the Sonata for Cello and Piano written by contemporary Kazakh composer Arman Žajym and dedicated to the memory of his sister. The author notes that the Sonata is full of internal drama and through intonation and thematic drama becomes a holistic cycle. *Kuys* of Kurnangazy are intonational basis of this sonata.

Keywords: cello music of Kazakhstan, Arman Zhayym, Sonata for Cello and Piano, intonationally-themed complex, *kuys* of Kurnangazy.

Сведения об авторе:

Кунанбаева Салтанат – магистрант Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, научный руководитель кандидат искусствоведения Р. К. Хасанова.

Автор туралы мәлімет:

Кунанбаева Салтанат – Құрмангазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының магистранты, ғылыми жетекшісі – Р. К. Хасанова.

Information about the author:

Saltanat Kunanbayeva – masters student of Kurmangazy Kazakh National Conservatory, scientific supervisor R. Hasanova.