

Казахский слой в моём творчестве

(к встрече со студентами Казахской Национальной Консерватории
им. Курмангазы– 05.10.2023)

Полагаю, что для композиторов и музыковедов республики тема освоения казахской народной музыки в профессиональном творчестве до сих пор остается актуальной. Живя в Казахстане, я не мог не включиться в этот процесс. К тому же, участвуя в нём, вступаешь в диалог с коллегами.

Учась в консерватории, я больше работал с дунганским музыкальным материалом. Первоначальным источником были записи А.Затаевича, их было немного. По мере возможности фонд записей нужно было пополнять собственными записями. В это время я увлекся классической восточной поэзией. Следствием этого стал Вокальный цикл на слова О. Хайяма. Так возникла ориентальная линия моих сочинений. Способствовало этому также изучение теоретических трудов У. Гаджибекова, Х. Кушнарева. С тех пор теория музыки стала моей существенной опорой в композиции.

Во время трехлетней стажировки в Москве я больше интересовался современной музыкой. По возвращении в Алма-Ату одну из своих методических работ я посвятил полифонии в домбровой музыке. В том же 1965-м году был написан «Кюй» для симфонического оркестра. Все работы сопровождалось анализом образцов фольклора. Сочиняя, пользовался нотными записями. Сейчас предпочел бы расшифровки аудио в разных вариантах и исполнениях.

Вернусь к симфоническому произведению, моему первому значительному опыту обращения к казахской музыке. Не обошёлся он без влияния русской музыки о Востоке, прежде всего, «Шехерезады» Римского-Корсакова. Автор этого шедевра выработал свою систему музыкальной ориенталистики, пользуясь средствами вполне европейскими. Эта система отвечала эстетическим представлениям русских композиторов о Востоке. Моё сочинение привлекло внимание музыковедов. Приведу высказывание Антанаса Венцкуса (Вянцкуса) в журнале «Советская музыка» (1965, №9): «Он...пользуется кварто-секундовым принципом построения аккордов при наличии линейного голосоведения». Здесь подмечена типичная для нашего центрального-азиатского региона приверженность к нетерцовым созвучиям, но в связке с линейностью. Сейчас я понимаю правильность этого наблюдения. Именно, путём мелодизации этих интервальных моделей можно придать им бóльшую экспрессию. Автор статьи отмечает и усложнение домбровой ладовости – использование увеличенных секунд. Добавлю, и хроматики. Чуждые мелодике темы интонационные обороты появляются чаще в связках, ходообразных построениях. Подобное явление, возникшее ещё у Гайдна, считается вполне оправданным. В организации вертикали ключевую роль сыграло начальный аккорд. Кюй звучит в двух тональных плоскостях, каждый из них содержит опевание квинты:

Б.Баяхунов. Кюй
Allegro ♩ = 100

Timpani
mf div.

Violini I
mf div.

Violini II
mf div.

Viole
mf

Violocelli
mf

Contrabassi
mf

Было много других сочинений на казахскую тематику, в частности, с включением в оборот кобызовой музыки. Но остановлюсь лишь на некоторых примерах, наиболее показательных со стороны техники сочинения. В двух редакциях пьесы «Ыскырма» на тему Даулеткерей я акцентировал внимание на характерных особенностях интервалики в оригинале – выделение квартовых и большесекундовых созвучий:

Даулеткерей. Ыскырма (I Түрі)
Қажырлы көңілді ♩ = 208

"Жігер" – сост. К.Ахмедияров, М.Кулкенов

В первом такте примера две квартовых зоны – вверх и вниз от тона «соль». Во втором и третьем такте выделяется интервал большой секунды. Заметен и трезвучный комплекс в кадансе, не имеющий прямого отношения к европейской гармонии. Квартовые и секундовые интервалы в моей пьесе умножаются по горизонтали или вертикали:

Б.Баяхунов. "Ыскырма" – концертная пьеса на тему Даулеткерей
 ♩ = 220

mf

Б.Баяхунов. "Ыскырма" – концертная пьеса на тему Даулеткерейя

Далее покажу отрывки из произведений, прозвучавших на юбилейном вечере 15.09.2023 – двух органных и цикла пьес для струнного квартета.

Сначала фрагменты из произведения «Прелюдия, Хорал и Фуга». В Прелюдии и Хорале вертикаль строится не на трезвучной основе, хотя косвенно она может и присутствовать. В ряде тактов вместо терцовых удвоений применены большесекундовые. Хроматические сдвиги происходят незаметно и чаще всего на гранях мотивов и фраз. В начале примера кластер, образуемый при движении мелодической линий.

Прелюдия, Хорал и Фуга

I: Flöte 8', Principal 8'
II: Flöte 8', 4', Principal 4'
Pedal: Flöte 16', 8', Principal 8'

Хорал

Moderato ♩ = 100

The image shows a musical score for an organ, specifically a chorale section. It consists of four systems of staves, each labeled 'Org.' on the left. The first system starts at measure 16 and includes a first ending bracket labeled 'I' and a circled '1'. The tempo is marked 'Moderato' with a quarter note equal to 100 beats per minute. The dynamics range from *p* (piano) to *mf* (mezzo-forte). The second system starts at measure 22 and includes the instruction *poco a poco cresc.*. The third system starts at measure 28 and includes a circled '2'. The fourth system starts at measure 34 and includes the instruction *poco cresc.*, a dynamic marking *f* (forte), and *dim.* (diminuendo). The score features various musical notations such as triplets, slurs, and articulation marks.

Прелюдия, Хорал и Фуга

40 **II**

Org. *mp* *mf* *mp* *simile*

44 *rit.* *dim.* **I** *a tempo* *mp cresc.* *mf*

Org. *rit.* *dim.* *a tempo* *mp cresc.* *mf*

48 *mf* *dim.* *mp*

Org. *mf* *dim.* *mp*

54 **I** *f* *dim.* *mf*

Org. *f* *dim.* *mf*

II *mf* *mp*

Далее рассмотрим тему Фуги, сочетание диатонических и хроматических элементов, роль модальности. В теме 12 тонов, образуются они постепенно, благодаря сопоставлению диатонических блоков. Хроматизм, как указано выше, образуется «соскальзыванием» в соседний полутон.

Прелюдия, Хорал и Фуга

Org. 76 V

Org. 78 Allegro ♩ = 120

mf cresc. f dim.

Org. 81 ①

mp mf cresc. f

Org. 84 II

dim. mf cresc.

Следующие примеры из сонаты №3 для органа. Во фрагменте из Прелюдии отметим ладовое развитие с постепенным обновлением состава тонов лада. Тема песни «Елім-ай» сопровождается контрапунктом в виде аккомпанирующей фигуры. Первое предложение заканчивается тоникой и следующее предложение начинается ею (граница тактов 22-23). Статика в мелодии преодолевается полифонически и ладово: в смежных тактах противопоставляются варианты второй ступени – соль бемоль и соль бекар. Важно и появление с такта 21 двутактовой связки вместо мотивов сопровождения. В кульминации части выделяется соло баса (тт.28-30). Короткие мотивы звучат напряжённо, благодаря скрытым хроматизмам и восходящему движению. Заключение Прелюдии показательным объединением двух культурных пластов (тт.31-34): начальный мотив песни переходит в монограмму ВАСН. Однако каданс параллельными квинтами как бы возвращает развитие в фольклорную сферу.

Партитура

Казахская бахiana
органный версия сонаты для фортепиано
(третья редакция – 2023)
Kazakh bakhiana
organ version of the piano sonata
(third edition - 2023)

исполнительская
редакция
И.Гавриленко
performing edition
I. Gavrilenko

Б. Байхунув
B. Bayakhunov

Moderato ♩ = 80

1. Прелюдия

Organo

II *mf* " монограмма "BACH"

6 *mp* poco cresc.

10 *mf* *rit.* ② ♩ = 70 *mf*

*фрагмент песни Мухита
«Гулар кыз»

Казахская бахана

14

3

3

3

17

3

♩ = 70

* «Елім-ай»

mp cresc.

I

II

20

mf

rit.

dim.

a tempo

mp cresc.

I

II

Казахская бахнана

24

rit. 4 *a tempo*

mf dim. *dim.* *mp*

$\text{♩} = 65$

27

mf

allargando $\text{♩} = 60$

30

f

Казахская бахнана

33 *rit.*

ff *mp* loco

2. Фугетта (а 3 voci)

$\text{♩} = 100$

35 *mf*

41 ① *cresc.* *f*

Тема Фугетты (см. предыдущий пример) по сравнению с темой Фуги, рассмотренной выше, однородней и проще по звуковому составу. Нетрудно обнаружить в ней цепочку квартовых звеньев – вниз от «соль», «си» и верхнего «ре». При этом создается восхождение мелодической линии со скрытой хроматикой «фа и фа диэз»-вариантов седьмой ступени лада. Голосоведение полифоническое, отдаляющееся от

трезвучной системы. Быстротечные отклонения возникают в связках и развивающих моментах. Также быстротечно и окончание Фугетты, это как бы «стоп-кадр» – на политональной кульминации в басу звучат отголоски темы, затем унисон на тонике ставит точку в композиции.

Казахская бахiana

Musical score for measures 72-75. The piece is in a key with one flat (B-flat major or D minor) and a 3/4 time signature. Measure 72 starts with a treble clef and a whole note chord. The right hand continues with a melodic line featuring a triplet of eighth notes, a half note, and a quarter note. Dynamics include *cresc.*, *f*, and *dim.*. The left hand has a bass clef and a triplet of eighth notes. The bottom staff is empty.

Musical score for measures 76-77. Measure 76 features a treble clef with a triplet of eighth notes and a dynamic of *mf*. The right hand continues with a melodic line. Measure 77 has a treble clef with a melodic line and a dynamic of *cresc.*. The left hand has a bass clef with a melodic line and a dynamic of *cresc.*. The bottom staff has a bass clef with a melodic line and a dynamic of *cresc.*.

Musical score for measures 78-80. Measure 78 starts with a treble clef, a circled number 5, and a dynamic of *f*. The right hand continues with a melodic line. The left hand has a bass clef with a melodic line. The bottom staff has a bass clef with a melodic line.

Казахская бахнана

81

ff

U ^

84

allargando

fff

8', 4' ^ U

86

$\text{♩} = 77$

3. Пассакалия

tr

В « Пяти пьесах на народные темы» (вторая редакция– 2023) на казахском материале созданы первые две части. Я много раз обращался к кюю Ыхласа «Камбар батыр». На этот раз придал ему форму миниатюры. Густота тембра кобыза передана удвоениями в унисон, в октаву. Кроме передачи мелодической функции от одних инструментов другим, присочинены сопровождающие голоса– отдельные звуки, подголоски, имитации, педали. В тт. 25-26 кластерные созвучия суммируют тоны мелодии. Весьма сложный тематизм кюя уложился в рамки небольшой пьесы. Как и в предыдущих примерах трезвучность не была стилевой нормой.

памяти Вадима Александровича Малышева
in memory of Vadim Alexandrovich Malyshev

**5 пьес для струнного квартета
на народные темы**
(вторая редакция – 2023)
**5 pieces for string quartet
on folk themes**

(second edition - 2023)

Б.Баяхунов

V. Bayakhunov

1. Қамбар батыр*

1. Kambar Batyr*

Moderato ♩ = 70

Musical score for the first piece, "Kambar Batyr". It features four staves: Violino I, Violino II, Viola, and Violoncello. The key signature is one flat (B-flat major/D minor) and the time signature is 3/4. The tempo is Moderato, marked with a quarter note equal to 70 beats per minute. The score begins with a forte (f) dynamic. The Violoncello part includes a pizzicato (pizz.) section starting in the third measure. The piece concludes with a forte (f) dynamic. Below the staves, the title is written in both Kazakh ("Қамбар батыр") and Russian ("Kui Ykhless").

Musical score for the second piece. It features four staves: V-no I, V-no II, V-la, and V-c. The key signature is one flat (B-flat major/D minor) and the time signature is 3/4. The score begins with a circled number 1 (1) above the first measure. The V-no I and V-no II parts feature a triplet of eighth notes in the third measure. The V-la part has a triplet of eighth notes in the third measure. The V-c part has a triplet of eighth notes in the third measure. The piece concludes with a forte (f) dynamic.

5 пьес для струнного квартета
на народные темы

8

V-no I
V-no II
V-la
V-c

pizz.

11

V-no I
V-no II
V-la
V-c

dim. *mp*

arco

②

12

V-no I
V-no II
V-la
V-c

mf

mf

5 пьес для струнного квартета
на народные темы

25

V-no I *f*

V-no II *f*

V-la *f*

V-c. *f*

Moderato ♩ = 70

29

V-no I *cresc.* *ff* *f*

V-no II *cresc.* *ff* *f*

V-la *cresc.* *ff* *f* pizz.

V-c. *cresc.* *ff* *f* pizz.

30

V-no I *mf* rit. a tempo

V-no II *mf*

V-la arco

V-c. arco III II

В пьесе «Кара-торгай», мелодию которой мне напел композитор Латиф Хамиди, приемы обработки весьма просты, экономны и заимствованы из «лексикона» оркестровки. Это акценты баса, подголоски, педали в разных регистровых зонах. Лишь в тт.84-86 перед заключительным проведением темы возникает гармоническое

напряжение. Хроматика внедряется в диатонику, благодаря «миграции» в соседние полутоны. В созвучиях выделяются большесекундовые интервалы, демонстрирующие преобладание диатоники.

5 пьес для струнного квартета
на народные темы

1. Қараторғай (Чёрный воробей)*

1. Karatorgai (Black Sparrow)*

Allegro ♩ = 100

33

V-no I

V-no II

V-la

V-c.

* вариант песни, сообщённый композитором Л. Хамиди

* variant of the song, reported by the composer L. Hamidi

37

V-no I

V-no II

V-la

V-c.

41

V-no I

V-no II

V-la

V-c.

5 пьес для струнного квартета
на народные темы

Musical score for strings I, II, Viola, and Cello, measures 45-48. The first violin part (V-no I) features a melodic line with a circled '1' above the first measure, marked with *cresc.* and *f*. The second violin (V-no II) plays a rhythmic accompaniment. The viola (V-la) and cello (V-c.) parts are mostly rests.

Musical score for strings I, II, Viola, and Cello, measures 49-52. The first violin part (V-no I) has a circled '2' above the fourth measure, with *pizz.* in the first measure and *cresc. arco* and *mp* in the fourth. The second violin (V-no II) has *cresc.* in the third measure. The viola (V-la) has *mp* in the third measure. The cello (V-c.) has *mf* in the fourth measure.

Musical score for strings I, II, Viola, and Cello, measures 53-56. The first violin (V-no I) and second violin (V-no II) parts are marked with *mp*. The viola (V-la) part is marked with *mf*. The cello (V-c.) part has *pizz.* in the third measure and *mp* in the fourth.

81

V-no I *cresc.* *ff* *rit.*

V-no II *cresc.* *ff*

V-la *ff*

V-c. *ff*

85

V-no I *mf*

V-no II

V-la

V-c.

a tempo 6

Я коснулся в своем сообщении технической стороны проблемы. Есть и другие аспекты творческого претворения народной музыки, корнящиеся в её многообразном содержании, особенностях композиции. Смысл моего сообщения – ничто не исчезает бесследно, когда-то считавшаяся старомодной кварто-квинтовость и диатоничность гармонизации может обрести новую жизнь.

04.10. 2023