

ПОДГОТОВКА АРТИСТОВ БАЛЕТА

УДК 793; 782.9

МУЗЫКА АБАЯ НА УРОКЕ КАЗАХСКОГО ТАНЦА: К ОПЫТУ ОПИСАНИЯ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Уразымбетов Д. Д.¹, Молдалим Т. Ж.²

¹ Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова,
ул. Панфилова, д. 127, Алматы, 050000, Казахстан.

² Санкт-Петербургский государственный университет, ул. Галерная, д. 58–60,
Санкт-Петербург, 190000, Россия.

Музыка Абая Кунанбаева (1845–1904) — известного казахского поэта-просветителя, философа, композитора — является достоянием мировой музыкальной культуры. Она находит свое применение в различных сферах искусства и образования. Часто можно встретить ее интерпретации и осмысление в хореографическом дискурсе. Тем не менее большая часть музыкального наследия Абая, как правило, остается за гранью доступности широкой аудитории. В данной работе авторы изучают и описывают опыт осуществленного научно-творческого проекта, цель которого заключалась в расширении круга произведений Абая, используемых в хореографии, на примере урока казахского танца. В основе методологии, примененной авторами в ходе реализации проекта, лежат методы архивной, аналитической и экспериментальной работы. Результатом изысканий авторов стало внедрение редко используемых в хореографии музыкальных произведений Абая в учебные танцевальные комбинации для экзерсиса у палки и на середине зала (для женского и мужского разделов урока казахского танца). В настоящей статье по результатам научно-творческого проекта авторы указывают на самодостаточность музыкального наследия Абая и возможность его включения в широкий круг образовательного и творческого процессов не только в Казахстане, но и за его пределами, чему будет способствовать разрабатываемое ими учебно-методическое пособие по итогам научно-творческого проекта.

Ключевые слова: Абай, Абай-композитор, музыка Абая, казахский танец, урок казахского танца, характерный танец.

ABAY'S MUSIC AT THE KAZAKH DANCE LESSON: TO THE EXPERIENCE OF DESCRIPTION OF SCIENTIFIC AND CREATIVE PROJECT

Urazymbetov D. D.¹, Moldalim T. Zh.²

¹ T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts, 127, Panfilov str., Almaty, 050000, Republic of Kazakhstan.

² Saint Petersburg State University, 58–60 Galernaya St., Saint Petersburg, 190000, Russian Federation.

The music of Abay Kunanbayev (1845–1904) — the famous Kazakh poet-educator, philosopher, composer — is the property of a world musical culture. Music finds its application in various fields of art and education. It could often find Abay's music interpretation and comprehension in choreographic art. Nevertheless, most of Abay's musical heritage as a rule remains beyond the scope and accessibility of a wide audience. In this article, the authors study and describe the experience of the implemented scientific-creative project, the which purpose was to expand the range of Abay's works used in choreography on the example of a Kazakh dance lesson. The methodology used by the authors during the implementation of the project is based on the methods of archival, analytical and experimental work. The result of the authors' research was the introduction of Abay's musical compositions, which are rarely used in choreography, in training dance combinations for exercise at the stick and in the middle of the hall (for the female and male sections of the Kazakh dance lesson). In this article, based on the results of a scientific-creative project, the authors point to the self-sufficiency of Abay's musical heritage and the possibility of its inclusion in a wide range of educational and creative processes not only in Kazakhstan, but also outside the country.

Keywords: Abay, Abay-composer, Abay's music, Kazakh dance, Kazakh dance lesson, characteristic dance.

В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Н. А. Назарбаев затрагивает вопрос продвижения современной казахстанской культуры в мире. Среди прочего — это «огромная переводческая работа и специальные методы продвижения наших культурных достижений — книг, пьес, скульптур, картин, музыкальных произведений, научных открытий» [1]. Данный вопрос актуален во многих странах, чье национальное наследие во многом обогатило и другие культуры. Уже много веков происходят слияние и синтез культур Востока и Запада, взаимообогащение и популяризация

артефактов искусства и науки. В настоящей статье, объектом которой является музыка Абая Кунанбаева в контексте культурного наследия Казахстана, авторы рассматривают один из способов популяризации музыкального творчества Абая-композитора среди хореографической общественности.

Абай Кунанбаев — казахский поэт-просветитель, философ, основоположник казахской письменной литературы, композитор. Его творческое наследие является достоянием не только Казахстана, но и мирового сообщества. К.-Ж. К. Токаев в своей недавней статье «Абай и Казахстан в XXI веке» пишет: «Философские размышления и умозаключения Абая остаются для всех нас духовной пищей. В деле возрождения нации нужно взять за основу его труды» [2]. Важно отметить, что именно Абай одним из первых открыл для национальной культуры «внутренний духовный мир обычного человека с его экзистенциальными заботами» [3, р. 629]. Более того, Абаю, как человеку самому нашедшему свою идентичность в бесконечности Вселенной, важно было представить и преподнести духовный мир «как реальное психологическое пространство субъекта существования, самопонимания и саморефлексии» [3, р. 629].

В работе над статьей авторы применили архивно-изыскательный метод, позволивший обнаружить нотные материалы и специальную литературу; аналитический, позволивший сделать оценку обнаруженных источников; а также эмпирический метод, основанный на экспериментальном начале, опытной разработке и теоретическом обосновании. Все описанные методы позволили достичь поставленной цели — теоретизировать и описать опыт создания и осуществления научно-творческого проекта.

Б. Ерзакович писал, что музыкальное наследие Абая — это «научная проблема, которая становится все шире с развитием всей казахской музыки» [4, с. 127]. Это же отмечала и Т. Егинбаева: «Если исследование поэтического творчества, мировоззрения Абая Кунанбаева имеет глубокие корни и богатый арсенал научных трудов, то музыкальное абаеведение всестороннего освещения вопроса не получило» [5, с. 12].

Немало страниц в своих трудах изучению казахской музыки и в частности музыкального творчества Абая уделили Б. Асафьев, М. Ауэзов, Г. Бисенова, Б. Гизатов, Т. Егинбаева, Б. Ерзакович, А. Жубанов и многие другие. Песенное искусство Абая, помимо обогащения музыкального искусства казахского народа, включает в себя его развитие в «творчески переосмысленном виде в соответствии с духом своего времени» [4, с. 123]. Его творчество обладает воспитательным характером, так как в его основе дидактические и философские размышления. Слушая произведения Абая-композитора, можно проникнуться его просветительскими идеями, которые заключались в пробуждении духа, в поиске нравственной целостности, в идейном обновлении казахского общества. Его деятельность масштабна и оригинальна по своим

внутренним, духовным и эстетическим характеристикам. Причины того — «масштабный интеллектуализм Абая, его высокая литературная культура, активная общественная позиция и гуманизм [3, р. 636].

В поэтическом творчестве Абая присутствуют те необычайные выразительность, звучность и образность, которые выражаются в лирике и задушевности, а значит, и мелодичности. Он писал:

*Всем пресытиться может душа,
Только песня всегда хороша.
Если ты вдохновенно поёшь —
Грудь ликует, свободно дыша*

(Перевод В. Рождественского) [6, с. 96].

Другое его стихотворение тоже наполнено трепетным восторгом к песне:

*Льётся и реет песнь, паря.
Сердце баюкая, ум бодря...*

(Перевод В. Рождественского) [6, с. 115].

Известно, что Абай не имел музыкального образования, не знал нотного письма, но при этом хорошо владел домброй. Поэтому закономерно, что он сочинил музыку ко многим своим стихотворениям, и в его музыкальном творчестве очевидны мастерство и талант композитора.

В Музее Абая, который находится на родине выдающегося человека, в Семипалатинске, хранятся три домбры, принадлежавших ему. Ю. Аравин замечает, что их форма существенно отличается от формы традиционного струнного инструмента: «Корпус абаевской домбры плоский и, как тумар, треугольный, а шейка достаточно толстая, как у сары-аркинской домбры. Но главное отличие — это три струны, причем и струны, и перевязи лады — перне — у нее жилые, как и положено на старинных домбрах» [7, с. 77–78].

До современников дошло 36 песен Абая (по указанию Ю. Аравина)¹. При этом каждая из них известна в нескольких вариантах, что естественно для устного народного творчества. Показательным примером многовариантности песен Ю. Аравин называет произведения Абая, вдохновленные поэзией Пушкина: два разных «Письма Татьяны», «Ответ Онегина», «Монолог Ленского». «Все они пелись на один мотив — такова была традиция. Однако вариантов этой мелодии существует несколько, и сегодня трудно сказать, где первоисточник, а где

¹ В книге Г. Бисеновой «Песенное творчество Абая» (1995) указывается, что известно около 60 его песен (включая варианты) [8, с. 37]. В приложении помещены ноты 22-х песен с различными их вариантами [8, с. 134–160].

творческая фантазия исполнителя» [7, с. 78–81]. Благодаря сыну Абая Акылбаю и внуку Исраилу сохранились также три трехголосных кюя Абая («Май түні», «Абай желдірмесі», «Торжорга»), что подтверждает наличие в казахской музыке трехструнной семипалатинской домбры («абаевской»).

Немаловажную роль в формировании творческих взглядов Абая сыграло и его знание русской народной музыки. Он слышал также романсы М. Глинки, А. Рубинштейна и других русских композиторов. Многие русские путешественники, ученые и офицеры, приезжавшие в казахские степи, писали об огромной популярности среди казахов песен Абая. Но «в мрачную эпоху феодализма не могло быть и речи о той популярности, о какой мечтал Абай. Поэт горько сожалел о том, что его не понимают. Как и поэзия, казахская музыка была скована многовековыми бытовыми традициями. В трудных, сложных условиях приходилось Абаю отстаивать свои позиции» [9].

Поэт народа надеялся, что придет то будущее, где его взгляды поймут и оценят. Его душа остро чувствовала несправедливость, он хотел, чтобы родной народ стремился к знаниям [10, р. 1516]. Сегодня его стихи и песни действительно звучат повсюду и стали всенародными. Абай, возвращенный на народную музыку, знакомый со многими акынами и күйши XIX века, создал произведения, которые значительно обогатили песенное творчество казахского кочевого народа. Он внес в музыкальное и поэтическое искусство новые ритмы, формы и размеры, новые принципы использования художественно-выразительных средств.

*Песнь и в спящее сердце влетит,
Всё исцелует и истомит
То счастьем, то грустью звенит напев,
То раны зажившие бередит*

(Перевод Л. Руст) [6, с. 115].

Одним из способов сохранения и развития наследия Абая является обращение к его музыкальному творчеству на уроках казахского танца, которые могут преподаваться как в образовательных организациях, так и в ансамблях народного танца.

Исследователь музыкального творчества Абая Г. Н. Бисенова делит его песни на пять направлений:

Произведения, прославляющие поэзию, искусство, музыку («Сергіз аяқ», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа», «Өлеңді қайтып қоярсың»).

Произведения дидактического, назидательного характера («Ата-анаға көз қуаныш», «Біреуден біреу артылса», «Сұрғылт тұман») и другие.

Произведения с углубленной философской лирикой («Өлсем, орным қара

жер», «Ішім өлген, сыртым сау», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын», «Қарашада өмір тұр»).

Произведения сатирического характера («Бойы бұлғаң»).

Произведения любовно-лирического характера («Айттым сәлем, Қаламқас», «Көзімнің қарасы», «Амал жоқ, қайттым білдірмей», «Тәңрі қосқан жар едің сен», «Желсіз түнде жарық ай», «Сен мені не етесің», «Сүйсіне алмадым, сүймедім», «Қор болды жаным» и другие [8, с. 37–38].

Ситуация на сегодняшний день в Казахстане такова, что педагоги и балетмейстеры, обращаясь к творчеству Абая, применяют на уроках и в сценических постановках лишь небольшое, часто повторяемое количество его произведений. Как правило, это лирическая музыка: «Көзімнің қарасы» II вид («Зрачок глаз моих»), «Желсіз түнде жарық ай» («Луна в безветренную ночь»), «Айттым сәлем, Қаламқас» I вид («Привет, моя тонкобровая»), «Қор болды жаным» II вид («Унижена душа моя»). Множество мелодичных и танцевальных музыкальных произведений Абая хореографы и педагоги обошли вниманием. Справедливости ради необходимо указать, что в Казахстане осуществлена постановка балетного спектакля «Язык любви» в хореографии М. Абубахриевой, премьера которого состоялась 2 июля 2016 года в Астане в исполнении труппы театра Astana Ballet [11]. Основой спектакля из восьми хореографических вариаций стало поэтическое творчество Абая (автор либретто Б. Каирбеков). Что касается музыки, то в балете звучат произведения Р. Салаватова, К. Дженкинса, Х. Шангалиева.

В марте 2020 года состоялась XII республиканская студенческая предметная олимпиада по специальности «Хореография» на базе Казахской национальной академии хореографии (г. Нур-Султан). Предметная олимпиада по рекомендациям Министерства образования и науки Республики Казахстан состоит из двух² очных туров, где участники собираются в вузе-организаторе. Но из-за введения карантина в связи с пандемией организаторы перевели олимпиаду в онлайн-формат и сократили ее до одного тура — научно-творческого проекта. Студентами факультета хореографии Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова (команда Kaznai_Ballet, г. Алматы) под руководством преподавателей и при сотрудничестве с научно-редакционным отделом был подготовлен научно-творческий проект «Музыка Абая на уроке казахского танца»

2 В первом туре участники демонстрируют свои знания в области теории и методики преподавания хореографических дисциплин (как правило, в тур входят две дисциплины, меняющиеся каждый год), а во втором — студенты в виде доклада представляют членам жюри свой вуз и научно-творческий проект.

для участия в олимпиаде, состоящей из теоретической и практической частей.

Помимо цели привлечь внимание молодежи и общественности в области хореографического искусства к музыкальному творчеству Абая, научно-творческий проект преследовал и учебно-дидактическую направленность: развитие исполнительских навыков, музыкального слуха, эстетического вкуса и духовного наполнения, за кото-

рыми следует сознательное отношение к дисциплине (казахского танца), к будущей профессии, а также познание и сохранение традиционных культурных ценностей. Надо отметить, что при подготовке к олимпиаде студенты повторили и закрепили приобретенные в вузе знания, развили навыки творческого мышления в работе над научным проектом, а также сплотились в командной работе.

Научно-творческий проект включил в себя **несколько этапов**:

- *Архивно-изыскательные работы;*
- *Анализ произведений Абая и совместная работа с концертмейстером;*
- *Постановка экзерсиса;*
- *Поставочная и репетиционная работа со студентами;*
- *Фото- и видеосъемка практической части проекта;*
- *Теоретические выводы по итогам научно-творческого проекта.*

Кратко рассмотрим процесс работы над каждым этапом.

Архивно-изыскательные работы включили в себя кропотливый труд с частными архивами, а также работу в Национальной библиотеке Республики Казахстан, библиотеках Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова. В них обнаружены нотные партитуры с произведениями Абая, а также научная литература, ставящая предметом своего внимания музыкальное творчество композитора.

Анализ произведений Абая и совместная работа с концертмейстером. После извлечения первоисточников нотного материала начался этап совместного творчества с концертмейстером Ю. А. Митрониным (рис. 1), более десяти лет играющим на уроках казахского танца. Были отобраны и аранжированы мелодии Абая, которые специально адаптировались для урока ка-

Рис. 1. Концертмейстер Ю. Митронин и педагог Т. Молдалим.
Фото А. Алимбекова. Алматы, 2020

захского танца³.

В таблице 1 указаны музыкальные произведения Абая, которые можно применять на уроках казахского (и/или характерного) танца в упражнениях у палки или на середине зала в зависимости от задач педагога или учебной программы.

Таблица 1. Музыкальные произведения Абая для урока казахского танца

№	Название произведения	Перевод	Обработка, аранжировка
1.	«Сергіз аяқ»	«Восьмистишие»	Обработка К. Кужамьярова
2.	«Амал жоқ қайттым білдірмей»	«Я к вам пишу — чего же боле?» (Письмо Татьяны)	Запись Л. Хамиди. Обработка Е. Рахмадиева
3.	Күй «Май түні»	«Майская ночь»	Запись У. Бекенова Обработка Ю. Митронина
4.	Күй «Торжорға»	Пояснение: таковой у казахского народа могла быть кличка коня каурой масти	Запись У. Бекенова Обработка Ю. Митронина
5	Күй «Абай желдірмесі»	«Желдирме Абая» ⁴	Запись К. Жузбасова Обработка Ю. Митронина
6	«Қыс»	«Зима»	Обработка Ю. Митронина
7	«Күз»	«Осень»	Хоровое произведение К. Мусина
8	«Ата-анаға көз қуаныш»	«Отца и матери улада»	Запись Б. Ерзаковича Обработка К. Шильдебаева
9	«Есінде бар ма жас күнің?»	«Помнишь ли ты свою молодость?»	Расшифровка К. Жузбасова Обработка Ю. Митронина
10	«Біреуден біреу артылса» II вида	«Всё взвесит справедливость на весах»	Запись Л. Хамиди Обработка Ю. Митронина
11	«Сен мені не етесің?»	«Ах, что за жребий ждет меня?»	Запись Л. Хамиди Обработка Ю. Митронина

³ В итоговый монтаж видео научно-творческого проекта вошли не все отобранные произведения.

⁴ «Перекликание» — вид песенного жанра, которое характеризуется национальным мелодическим складом, синкретическим видом, мелодико-ритмической канвой, ...смешанным метро-ритмом песни во взаимодействии со стихотворным узором» [12, с. 174–180].

12	«Татьяна сөзі» II вида	«2-е письмо Татьяны»	Запись Б. Ерзаковича Обработка Ю. Митронина
13	«Ішім өлген, сыртым сау»	«Нет жизни у меня в груди»	Запись Л. Хамиди Обработка Ю. Митронина
14	«Өзгеге, көңлім, тоярсың»	«Всем пресытиться может душа»	Запись А. Затаевича Обработка Ю. Митронина
15	«Бойы бұлғаң»	«Хвастун, наглец»	Запись Л. Хамиди Обработка Ю. Митронина
16	«Қараңғы тунде тау қалғып»	«Горные вершины»	Запись Л. Хамиди Обработка Ю. Митронина
17	«Өлсем, орным қара жер»	«Разве не должен я, мёртвый, глиной стать?»	Запись Л. Хамиди Обработка Ю. Митронина
18	«Бүркіт пен қарға»	«Воронёнок»	Запись от К. Байгутдинова Обработка Ю. Митронина

Авторы проекта, помимо мелодических произведений Абая, обратились и к его кюям — «песням без слов», как называл их один из создателей транскрипций домбровой музыки А. Жубанов, записавший 16 песен композитора. В своей книге «Соловьи столетий» он писал, что основным источником музыкального наследия Абая являлось глубокое постижение им мелодического богатства казахского народа [13, с. 122].

Важно подчеркнуть, что практически всю музыку Абая можно адаптировать для урока казахского танца. Это во многом зависит не только от того, *кто* записал его музыку или обработал, но и от того, *как* интерпретирует пианист-концертмейстер мелодии Абая.

Постановка экзерсиса. Т. Ж. Молдалим осуществила составление части экзерсиса у палки и на середине зала для женского и мужского разделов урока казахского танца для олимпиады. Заданные постановщиком танцевальные элементы для женского исполнения направлены на развитие пластичности рук, а также верхней части корпуса, которые являются основной отличительной чертой женского казахского танца. Так, в упражнении «Тірек аяқта жартылай отырумен қатар жұмысшы аяқ тізесінің жабық қалыптан ашық қалыпқа 45, 60 градуста бұрылыстары»⁵ встречаются такие положения и движения рук и корпуса, как «Кереге көз», «Төменгі өрнек», «Айналма», «Орамал алу»,

⁵ «Тірек аяқта жартылай отырумен қатар жұмысшы аяқ тізесінің жабық қалыптан ашық қалыпқа 45, 60 градуста бұрылыстары» — в переводе с каз. «Полуприседание на опорной ноге с поворотами колена, работающей ноги из закрытого положения в открытое на 45 и 60 градусов». *Примечание:* методика исполнения аналогична методическим требованиям battements fondu в классическом танце.

«Дүлей»⁶. Танцевальный пример поставлен на одно из первых Абая «Серіз аяқ». Этюд способствует развитию в хореографии плавно сгибаемых и выпрямляемых коленями движений и элементов казахского танца. Следующий женский танцевальный пример на музыку «Амал жоқ — қайттым білдермей» (I вид) составлен для демонстрации виртуозности движений рук на примере движений «Қайнар бұлақ» и «Жалын»⁷. В этом и предыдущем примерах отражается эстетический принцип женского казахского танца.

Основой экзерсиса мужского раздела стали прыжковые и силовые танцевальные элементы, направленные на воспитание мужской казахской музыкально-пластической образности. Так, в упражнении «Атшабыс»⁸, поставленном на кюй «Май түні», присутствуют элементы скачек и движения наездника (рис. 2). Исполнители танцевальной пластикой изображают «полет выдуманного крылатого коня — тулпара, прообразом которого могли служить взмахи крыльев летящего беркута и бешеный аллюр казахских лошадей» [14, с. 6]. Освоению мужской танцевальной лексики способствовало изучение специфических ходов и движений ног казахского танца «Молдастап жүріс», «Сүйретпе», «Жанбастап жүріс», «Шайқалмалы қадам», «Зымырау», «Тепкілі қадам», «Желдірме»⁹, встречающихся в мужском танцевальном этюде на середине зала на мелодию «Қыс».

В завершении экзерсиса казахского танца представлен массовый этюд, где исполнители демонстрируют освоение парного раздела казахского танца. В этом танцевальном этюде, поставленном на произведение «Ата-анаға көз қуаныш», использованы такие положения корпуса и рук, как «Дөңгелек»,

⁶ В переводе с казахского:

«Кереге көз» — «Решетчатая стена юрты».

«Төменгі өрнек» — «Нижний орнамент».

«Айналма» — «Вращение кистей рук».

«Орамал алу» — «Подобрать платок».

«Дүлей» — «Вьюжные закручивания».

⁷ «Қайнар бұлақ» — «Родник».

«Жалын» — «Пламя».

⁸ «Атшабыс» — «Скач коня».

⁹ В переводе с казахского:

«Молдастап жүріс» — «Ход в положении “молдас”».

«Сүйретпе» — «Волочить».

«Жанбастап жүріс» — «Боковой ход».

«Шайқалмалы қадам» — «Боковые шаги из стороны в сторону».

«Зымырау» — «Стремительный».

«Тепкілі қадам» — «Акцентированный шаг».

«Желдірме» — «Легкий, порывистый».

«Әдепті», «Кесе-көлденен»¹⁰, и другие. Позиции, положения рук и ног, а также перегибы и наклоны корпуса в хореографических упражнениях показали разнообразие лексики казахского танца.

Музыкальные произведения, разделы и упражнения, вошедшие в итоговый вариант научно-творческого проекта, приведены в таблице 2.

Рис. 2. Иллюстраторы-студенты.
Фото А. Алимбекова. Алматы, 2020

Таблица 2. Произведения Абая, использованные в научно-творческом проекте

№	Название произведения	Раздел казахского танца	Название упражнения в экзерсисе
1.	«Сегіз аяқ» (Восьмистишие)	Женский	Полуприседание на опорной ноге с поворотами колена работающей ноги из закрытого положения в открытое на 45 и 60°
2.	Күй «Май түні» (Майская ночь)	Мужской	Атшабыс
3.	«Амал жоқ қайттым білдірмей» (Я к Вам пишу — чего же боле?) Письмо Татьяны)	Женский	Движения рук «Қайнар бұлақ» («Родник»), «Жалын» («Язык пламени»)
4.	«Қыс» (Зима)	Мужской	Ходы «Жанбастап жүріс» («Боковой ход»), «Шайқалмалы қадам» («Боковые шаги из стороны в сторону»)
5	«Ата-анаға көз қуаныш» (Отца и матери улада)	Парный	Положения корпуса и рук в парном танце, dos à dos на различных движениях и подъёмы девушки за талию

Постановочная и репетиционная работа со студентами. В качестве иллюстраторов для исполнения составленных танцевальных этюдов на музыку Абая привлечены студенты разных курсов факультета хореографии КазНАИ

¹⁰ «Дөңгелек» — «Соляной круг».
«Әдепті» — «Учтиво».
«Кесе-көлденен» — «Крест на крест».

Рис. 3. Иллюстраторы-студенты. Фото А. Алимбекова. Алматы, 2020

им. Т. К. Жургенова: А. Кенжебаева, М. Мынбаева, Ж. Алмагамбетова, А. Макыжанова (рис. 3), А. Кайрат, Т. Лян (рис. 2). Немаловажно упомянуть, что настоящий проект был осуществлен в рамках образовательного процесса для студентов бакалавриата (специализация «Педагогика хореографии»), которые изучают дисциплину «Теория и методика преподавания казахского танца». На этом курсе по заданию

преподавателя студенты — будущие педагоги — составляют учебные танцевальные комбинации по изучаемому разделу движений. При работе с концертмейстером они часто останавливают свой выбор на произведениях Абая, так как его музыка позволяет мыслить свободно, соблюдая при этом концептуальный характер танцевальных элементов. По мнению некоторых исследователей, «концептуализация — это новый принцип поэтического мышления, введенный в казахскую литературу Абаем» [3, р. 632].

Студенты детально изучают методику исполнения движений казахского танца, ведь «только практически овладев основными элементами, молодой исполнитель может вносить в них свою фантазию, свою индивидуальность и тем самым продолжать развитие традиций казахского танца» — так считала О. В. Всеволодская-Голушкевич, написавшая три книги по методике казахского танца и поставившая немало казахских танцев [14, с. 7].

В представленном на олимпиаде видео научно-творческого проекта демонстрируются отрывки экзерсиса у станка и на середине зала на музыку Абая, которые показывают различия, обусловленные танцевальной пластикой и ритмикой каждого из движений. В одном случае есть акценты, подчеркивающие пластичное выведение ног из закрытого положения в открытое, совпадающее с движениями рук «төменгі өрнек». Другой пример показывает наиболее выразительные движения казахского танца из раздела «бүктелу», «иілу»¹¹: «алға қарай бүктелу», «артқа қарай иілу», «жаңға қарай бүктелу: оңға, солға»¹² на музыкальное *ritenuto*.

¹¹ В переводе с казахского: «Иілу» — «Прогиб».

¹² «Бүктелу» — «Наклон».

«Алға қарай бүктелу» — «Наклон вперед от талии».

«Артқа қарай иілу» — «Прогиб назад».

«Жаңға қарай бүктелу: оңға, солға» — «Прогибы в сторону: вправо, влево».

Музыкальное творчество композитора прививает студентам чувство патриотизма, содействует тому, чтобы они в будущем становились преданными гражданами страны — как Абай, который «выполнил свой долг до последнего дыхания и оставался честным в стремлении к истине» [15, с. 114]. Надо отметить, что в Казахстане на курсе изучения казахского танца в колледжах¹³ студенты осваивают его как будущие артисты; в вузах¹⁴ студентов-педагогов обучают методике преподавания казахского танца, навыкам составления комбинаций и этюдов, студентов-балетмейстеров — мастерству сочинения танцевальных композиций.

Педагоги казахского танца, в частности Г. Н. Бейсенова, Т. О. Изим, А. Т. Молдахметова, А. А. Садыкова, А. А. Тати и другие, обращаются на своих занятиях к музыкальному творчеству Абая, потому что оно созвучно «ритмическому, образному и динамическому разнообразию» [16, с. 108], присущему уроку казахского танца. При этом на занятиях педагоги уделяют особое внимание сохранению традиционного колорита движений при исполнении студентами составленных ими этюдов, следят за тем, чтобы они не придавали танцевальным элементам излишнюю легкость и стандартность. Так, в процессе урока популяризируется традиционная культура народа и в сознании

¹³ Среднеспециальные учебные заведения Казахстана, где изучают дисциплину «Казахский танец»: Алматинское хореографическое училище им. А. В. Селезнева (Алматы);

1. Жамбылский гуманитарный колледж им. Абая (Тараз);
2. Мангистауский колледж искусств (Актау);
3. Музыкальное училище им. М. Тулебаева (Семей);
4. Музыкальный колледж им. Курмангазы (Уральск).
5. Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова (Алматы);
6. Школа-колледж профессионального образования Казахской национальной академии хореографии (Нур-Султан);
7. Южно-Казахстанский музыкальный колледж (Шымкент).

¹⁴ Вузы Казахстана, где изучают дисциплину «Казахский танец» (Теория и методика преподавания казахского танца, композиция казахского танца, танцевальное наследие и др.):

1. Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова (Актобе);
2. Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (Уральск);
3. Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова (Алматы);
4. Казахская национальная академия хореографии (Нур-Султан);
5. Казахский национальный женский педагогический университет (Алматы);
6. Казахский национальный педагогический университет им. Абая (Алматы);
7. Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата (Кызылорда);
8. Международный казахско-турецкий университет (Туркестан);
9. Таразский государственный педагогический университет (Тараз);
10. Южно-Казахстанский государственный университет им. М. О. Ауэзова (Шымкент).

будущих педагогов формируется понимание национальной идентичности. Б. Аюханов о музыкальном оформлении урока казахского танца писал так: «Необходимо ввести теоретический курс по казахскому танцу, изучение лучших образцов народной музыки. Республике нужны и грамотные “классики”, и яркие “народники”. Это можно организовать коллективным трудом, опираясь на казахское музыкальное народное творчество с позиций современных требований искусства танца» [17, с. 71]. Можно сказать, что слова, написанные в 1988 году, отчасти исполнились и продолжают исполняться и воплощаться сегодня.

Фото- и видеосъемка практической части проекта. Фото- и видеосъемку результатов проекта осуществил А. Алимбеков. Визуальные материалы включили в себя запись подготовительного процесса¹⁵ и итоговых музыкальных примеров; а также доклад-выступление Т. Молдалим о результатах проекта. Монтаж видео под руководством Д. Уразымбетова выполнила К. Сардарбекова. Итоговый вариант материалов научно-творческого проекта «Музыка Абая на уроке казахского танца» был отправлен в вуз-организатор олимпиады, по итогам которой студенты факультета хореографии КазНАИ им. Т. К. Жургенова стали лауреатами.

Теоретические выводы по итогам научно-творческого проекта. Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что представленный научно-творческий проект направлен на призыв хореографической общественности: исполнителей, педагогов и балетмейстеров к широкому изучению и применению музыкальных произведений Абая. Великий поэт, общественный деятель и композитор стал «одним из самых вездесущих и неоспоримых образов казахской современности» [18, p. 26].

Результаты научно-творческого проекта показали, что существует возможность составить полноценный урок казахского танца для мужского и женского разделов — упражнения у палки, на середине зала, а также прыжковые комбинации для женского и мужского разделов на музыку Абая. В него входят положения головы, корпуса, кистей рук, поклоны, движения плеч, ходы, специфические положения и движения рук, наклоны и перегибы корпуса — бүктелу, иілу (в женском танце), посадки, опускания на колени и движения на коленях в полном приседании, движения бытовых жен-

¹⁵ Подготовительный процесс для видеосъемки включил в себя репетиции со студентами, исполнение иллюстраторами хореографических комбинаций в экзерсисах у палки и на середине зала, работу с концертмейстером.

ских танцев — ұршық¹⁶, киіз басу¹⁷, соскоки и удары стоп (в мужском танце), прыжки — секіртпе, элементы борьбы и перекидывания ног (в мужском танце), раздел атшабыс и жорға, положения корпуса и рук в парном танце, dos а dos на различных движениях и подъёмы девушки за талию.

Авторы настоящей статьи работают над созданием учебно-методического пособия с описанием урока казахского танца на музыку Абая с пояснением музыкальной раскладки, движений, методики их исполнения и специально адаптированным нотным материалом. Подобные пособия-книги создавали Д. Абиров¹⁸, Т. Ескалиев¹⁹, О. Всеволодская-Голушкевич²⁰, Ш. Жиенкулова²¹. Их целью было описание авторских учебных этюдов и/или этюдов и танцевальных постановок из народного наследия. В описанном же выше научно-творческом проекте предметом является урок казахского танца, составленный на основе музыки Абая и ее эстетико-пластическом осмыслении, что осуществлено впервые. Можно также создать балетный спектакль на основе музыки Абая, где основой либретто может стать и интерпретация романа М. Ауэзова «Путь Абая», и сюжет жизни самого поэта-просветителя, и сюжет его музыкальных произведений.

Часто движения казахского танца олицетворяют собой окружающую природу: скачки необузданных тулпаров (коней), аргымаков, свист гуляющего по степи ветра, аромат полыни, журчание воды. Эту красоту просторной степи, ее свободу полновесно и отчетливо выражает музыка Абая. Она в едином художественном созвучии, «с глубокой поэтичностью сквозь призму личных переживаний» воспекает природу родного края [4, с. 66]. Музыка Абая и самобытная лексика казахского танца — это эстетически целостный тандем, способствующий созданию образа, выработке манеры исполнения казахского танца, сочинительским талантам (в сфере хореографии). Ведь и Абай рассматривал искусство как «одно из тех средств, которое способно обновить человека, влиять на его психику и формирование его мировоззрения» [6, с. 17]. Он писал:

¹⁶ «Ұршық» — в переводе с каз. «Веретено».

¹⁷ «Киіз басу» — «Валять войлок».

¹⁸ Абиров Д. Т. История казахского танца : уч. пос. Алматы: Санат, 1997. 160 с.

¹⁹ Ескалиев С. Казахские народные танцы. Алма-Ата: Казахстан, 1976. 56 с.

²⁰ Всеволодская-Голушкевич О. В. Школа казахского танца. Алма-Ата: Өнер, 1994. 184 с.

²¹ Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алматы: Өнер, 1980. 280 с.

*Песни меня забирают в полон,
Как я, люби их от всей души!*

(Перевод В. Рождественского) [6, с. 119].

Как писал Б. Ерзакович, произведения Абая наполнены «душевностью и глубоким чувством художественной меры и вкуса» [19, с. 22]. В лирических произведениях Абай предстает «певцом человеческой личности с ее переживаниями горя и радости, мечтаниями, надеждами, достижениями» [20, с. 20], тогда как его кюи завораживают слушателей, давая им бодрость и энергию. Культурное наследие Абая, безусловно, живет в наши дни и играет большую роль в развитии искусства Казахстана, потому что «подлинно талантливое произведение искусства, одухотворенное высокой, благородной идеей, не знает ограничений ни во времени, ни в пространстве» [21, с. 20]. Музыка, танец, литература, живопись и другие искусства являются сокровищами человеческой мысли. Очевидно, что расширение национального самосознания путем познания мира, развитие мировоззрения определенной национальности связаны с объединением труда. К этому стремился Абай. Произведения казахского поэта учат людей жизни и благочестию. «Абай как создатель нового, изменив себя, смог преобразовать ментальный мир кочевников, который был безнадежно покрыт инерцией» [3, р. 632].

Академик Б. Асафьев писал о музыке казахского народа так: «Песни казахов пленяют своей эмоциональной отзывчивостью, чистотой и ясностью чувства, глубокой художественной правдивостью. Слушая их, испытываешь волнующую радость соприкосновения с высокой человечностью, мудро выраженной в многоликих напевах прекрасных своей задушевностью и глубоким чувством художественной меры и вкуса. В них отражены и суровая школа жизни казахского народа, и философское раздумье о пережитом и переживаемом, и тончайшие лирические волнения, и радостное утверждение ценности жизни» [22, с. 64].

Благодарности

Авторы выражают благодарность рецензентам статьи; доктору искусствоведения, профессору КазНАИ им. Т. К. Жургенова А. И. Мухамбетовой — за рекомендацию книги Г. Н. Бисеновой; концертмейстеру РЭЦК им. Ж. Елебекова Ю. А. Митронину — за совместную творческую работу; факультету хореографии и научно-редакционному отделу КазНАИ им. Т. К. Жургенова — за созданные условия для реализации научно-творческого проекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Назарбаев Н. А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания // Казахстанская правда. URL: https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya (дата обращения: 13.04.2017).
2. Токаев К.-Ж. К. Абай и Казахстан в XXI веке: В КИСИ перевели на русский язык статью президента Республики Казахстан К. К. Токаева «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» // Сетевое издание «Сайт КИСИ». URL: <http://kisi.kz/index.php/ru/abai-i-kazakhstan-v-xxi-veke> (дата обращения: 10.05.2020).
3. Orynkhanova G., Nurlanova A., Sabyrbaeva R. etc. The metaphoric conception of national character in Abay Kunanbayev's works // Opción. 2020. Año 36. Regular No. 91. P. 622–638.
4. Ерзакович Б. Г. Музыкальное наследие казахского народа. Алма-Ата: Наука КазССР, 1979. 184 с.
5. Егинбаева Т. Ж. Музыкальное абаеведение в контексте развития казахского музыковедения // Евразийский союз ученых. 2017. № 8 (41). С. 12–15.
6. Кунанбаев А. Избранное. Москва: Альпина нон-фикшн, 2012. 128 с.
7. Аравин Ю. П. Казахская инструментальная музыка от кюя к симфонии: сб. очерков. Алматы: RUAN, 2017. 360 с.
8. Бисенова Г. Н. Песенное творчество Абая. Алматы: Дайк-Пресс, 2004. 167 с.
9. Балмаганбетова Ж. И песни звук, и кюя звон слух усадят и сердце успокоят... // Интернет-газета «Кызылординские вести». URL: <https://kzvesti.kz/kv/thirdband/40314-i-pesni-zvuk-i-kyuya-zvon-sluk-usladyat-i-serdce-uspokoyat.html>. (дата обращения: 27.07.2019).
10. Raissov K., Altayev Zh. Petrik J. M., Zhylkyshybaeva K. Analysis of socio-ethical ideas in Al-Farabi and Abay Kunanbaev's works // Opción. 2020. Año 36. Regular No. 91. P. 1508–1521.
11. Язык любви // Официальный интернет-сайт театра Astana Ballet. URL: <https://astanaballet.com/ru/stagings/yazyk-lyubvi>. (дата обращения: 12.07.2020).
12. Омарова А., Казтуганова А. Абай и музыкальная культура Казахстана // Простор. 2019. № 6. С. 174–180.
13. Жубанов А. К. Соловьи столетий. Очерки о народных композиторах и певцах / Пер. с каз. Г. Бельгера. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. 456 с.
14. Всеволодская-Голушкевич О. В. Школа казахского танца. Алма-Ата: Өнер, 1994. 184 с.
15. Каримов М. А., Силкин П. А. Урок классического танца — фундамент в овладении элементами народно-сценического танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2012. № 28 (2). С. 159–163.
16. Безуглая Г. А. История фортепианного аккомпанемента уроку классического танца в нотных образцах // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

2016. № 1 (42). С. 105–122.
17. Аюханов Б. Г. Мой балет. Алма-Ата: Өнер, 1988. 104 с.
18. *Kudaibergenova D.* Misunderstanding Abai and the legacy of the canon: «Neponyatnii» and «Neponyatii» Abai in contemporary Kazakhstan // *Journal of Eurasian Studies*. 2018. No. 9. P. 20–29. URL: <https://doi.org/10.1016/j.euras.2017.12.007> (дата обращения: 27.07.2019).
19. Ерзакович Б. Г. Айттым сәлем, Қаламқас. Алматы: Өнер 1986. 94 с.
20. Гизатов Б. Г. Абай и музыка. Алматы: Гылым, 1995. 124 с.
21. Ауэзов М. О. Путь Абая. Алма-Ата: Жазушы, 1977. 608 с.
22. Асафьев Б. В. О народной музыке / сост. И. Земцовский, А. Кунанбаева. Л.: Музыка, 1987. 248 с.

REFERENCES

1. *Nazarbaev N. A.* Vzgl'yad v budushhee: modernizatsiya obshchestvennogo soznaniya // *Kazaxstanskaya pravda*. URL: https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzgl'yad-v-budushchee-modernizatsiya-obshchestvennogo-soznaniya (data obrashheniya: 13.04.2017).
2. *Tokaev K.-Zh. K.* Abaj i Kazaxstan v XXI veke: V KISI pereveli na russkij yazyk stat'yu prezidenta Respubliki Kazaxstan K. K. Tokaeva «Abaj zhane XXI rasyrdary Kazaxstan» // *Setevoe izdanie «Sajt KISI»*. URL: <http://kisi.kz/index.php/ru/abaj-i-kazakhstan-v-xxi-veke> (data obrashheniya: 10.05.2020).
3. *Orynkhanova G., Nurlanova A., Sabyrbaeva R.* etc. The metaphoric conception of national character in Abay Kunanbayev's works // *Opción*. 2020. Año 36. Regular No. 91. P. 622–638.
4. *Erzakovich B. G.* Muzykal'noe nasledie kazaxskogo naroda. Alma-Ata: Nauka KazSSR, 1979. 184 s.
5. *Eginbaeva T. Zh.* Muzykal'noe abaevedenie v kontekste razvitiya kazaxskogo muzykovedeniya // *Evrazijskij soyuz uchenykh*. 2017. № 8 (41). S. 12–15.
6. *Kunanbaev A.* Izbrannoe. Moskva: Al'pina non-fikshn, 2012. 128 s.
7. *Aravin Yu. P.* Kazaxskaya instrumental'naya muzyka ot kyuya k simfonii: sb. ocherkov. Almaty: RUAN, 2017. 360 s.
8. *Bisenova G. N.* Pesennoe tvorchestvo Abaya. Almaty: Dajk-Press, 2004. 167 s.
9. *Balmaganbetova Zh.* I pesni zvuk, i kyuya zvon slux usladyat i serdce uspokoyat... // *Internet-gazeta «Kyzylordinskie vesti»*. URL: <https://kzvesti.kz/kv/thirdband/40314-i-pesni-zvuk-i-kyuya-zvon-sluh-usladyat-i-serdce-uspokoyat.html> (data obrashheniya: 27.07.2019).
10. *Raissov K., Altayev Zh. Petrik J. M., Zhylykshybaeva K.* Analysis of socio-ethical ideas in Al-Farabi and Abay Kunanbaev's works // *Opción*. 2020. Año 36. Regular No. 91. P. 1508–1521.

11. Yazyk lyubvi // Oficialnyj internet-sajt teatra Astana Ballet. URL: <https://astanaballet.com/ru/stagings/yazyk-lyubvi>. (data obrashheniya: 12.07.2020).
12. Omarova A., Kaztuganova A. Abaj i muzykal'naya kul'tura Kazaxstana // Prostor. 2019. № 6. S. 174–180.
13. Zhubanov A. K. Solov'i stoletij. Ocherki o narodnyx kompozitorax i pevcax / Per. s kaz. G. Bel'gera. Almaty: Dajk-Press, 2002. 456 s.
14. Vsevolodskaya-Golushkevich O. V. Shkola kazaxskogo tancza. Alma-Ata: Öner, 1994. 184 s.
15. Karimov M. A., Silkin P. A. Urok klassicheskogo tancza — fundament v ovladenii elementami narodno-scenicheskogo tancza // Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj. 2012. № 28 (2). S. 159–163.
16. Bezuglaya G. A. Istoriya fortepiannogo akkompанementa uroku klassicheskogo tancza v notnyx obrazcax // Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj. 2016. № 1 (42). S. 105–122.
17. Ayuxanov B. G. Moj balet. Alma-Ata: Öner, 1988. 104 s.
18. Kudaibergenova D. Misunderstanding Abai and the legacy of the canon: «Neponyatnii» and «Neponyatii» Abai in contemporary Kazakhstan // Journal of Eurasian Studies. 2018. No. 9. P. 20–29. URL: <https://doi.org/10.1016/j.euras.2017.12.007> (data obrashheniya: 27.07.2019).
19. Erzakovich B. G. Ajty'm sälem, Qalamqas. Almaty: Öner 1986. 94 s.
20. Gizatov B. G. Abaj i muzyka. Almaty: Gy'ly'm, 1995. 124 s.
21. Aue'zov M. O. Put' Abaya. Alma-Ata: Zhazushy', 1977. 608 s.
22. Asaf'ev B. V. O narodnoj muzyke / sost. I. Zemczovskij, A. Kunanbaeva. L.: Muzyka, 1987. 248 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Уразымбетов Д. Д. — канд. искусствоведения, lenida@mail.ru,
ORCID 0000-0001-8471-1405;

Молдалим Т. Ж. — лауреат международных конкурсов, стипендиатка Фонда Нурсултана Назарбаева, togzhan_moldalim@mail.ru
ORCID 0000-0002-2007-0044

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Urazymbetov D. D. — Cand. Sci. (Arts), lenida@mail.ru,
ORCID 0000-0001-8471-1405;

Moldalim T. Zh. — laureate of international competitions, Nursultan Nazarbayev Foundation's scholarship holder, togzhan_moldalim@mail.ru
ORCID 0000-0002-2007-0044